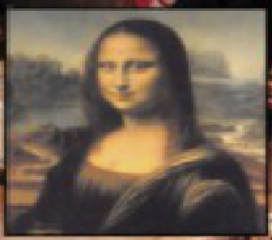
КТО есть КТО в мире искусства



SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Что такое компьютерный роман? Как заставить звучать стихотворение? Какой музыкальный инструмент сделан из меха? Существует ли цветная музыка? Что такое театр кабуки? Как дублируют фильмы? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в нашей книге. Каждый почемучка с удовольствием изучит ее от корки до корки, чтобы узнать то, чего еще не знают родители и друзья! Самые интересные факты о мире искусства — для самых любознательных!

- В. П. Ситников, Г. П. Шалаева, Е. В. Ситникова
  - ИСТОРИЯ ИСКУССТВ
    - Что такое изящные искусства?
    - Как различаются виды искусства?
    - Почему кино и фотография — искусство?
    - Что такое фольклор?
    - Когда и где возникли разные виды искусства?
    - Как возникла поэзия?
    - Как появилась музыка?
    - Какой была первая музыка?
    - Кто первый написал музыку?
    - Кто нарисовал первые картины?
    - Когда была создана первая скульптура?
    - Где был первый театр?
    - Когда появился балет?
    - Как возникла опера?
    - Кто сделал первую фотографию?
    - Что такое стиль в искусстве?
    - Что такое стилизация?
    - Что такое греческий стиль?
    - Что такое романский стиль?
    - Что такое готический стиль?
    - Что такое ренессансный стиль?
    - Что такое стиль барокко?
    - Что такое романтизм?
    - Что такое бидермейер?
    - Что такое импрессионистический стиль?
    - Что такое экспрессионизм?
    - Что такое стиль кантри?
    - Что такое сюрреализм?
    - Что такое кубизм?
    - Что такое абстрактное искусство?

- ЛИТЕРАТУРА
  - Откуда пошли сказки?
  - Что мы знаем о волшебной сказке?
  - Кто сочиняет сказки?
  - Почему сказки разные?
  - Кто первым сочинил детские стихи?
  - Когда появились частушки?
  - Откуда взялись считалки?
  - Когда придумали русские былины?
  - Кто придумал басню?
  - Что такое вымысел?
  - Можно ли написать «портрет словами»?
  - Что такое легенда?
  - Что такое предание?
  - Что такое пестушки?
  - Что такое потешки?
  - Что такое загадка?
  - Что такое рассказ?
  - Что такое повесть?
  - Что такое баллада?
  - Что такое ода?
  - Что такое биография?
  - Что такое мемуары?
  - Что такое буколическая поэзия?
  - Что такое «альбомная лирика»?
  - Что такое псевдоним?
  - Что такое персонаж литературного произведения?
  - Что такое сюжет литературного произведения?
  - Что такое «вечные образы»?
  - Что такое образ-символ?
  - Что такое инверсия?
  - Что такое акростих?
  - Что такое метафора?
  - Чем интересен исторический роман?
  - В чем особенности античной поэзии?
  - Как письмо стало литературным жанром?
  - Когда возникла пастораль?
  - О чем рассказывается в первых русских мемуарах?
  - Как альбом стал фольклорным жанром?
  - Чем интересна русская басня?
  - Что такое компьютерный роман?
  - Кто такие скальды?

- Когда персонаж превращается в образ?
- Можно ли назвать частушку маленькой песней?
- Какой стихотворный размер самый короткий?
- Куда летят крылатые слова?
- Что такое Серебряный век?
- Как заставить звучать стихотворение?
- Как появляются бестселлеры?
- Почему так популярна «фэнтези»?
- Кто такой Гомер?
- Кто такой Эзоп?
- Можно ли установить имя автора «Слова о полку игореве»?
- Кто такие братья Гримм?
- Чем известен А. Н. Афанасьев?
- Кто придумал про Моську, которая лает на Слона?
- Кто такой Козьма Прутков?
- Кто был величайшим сказочником всех времен и народов?
- Кто были первые русские мемуаристы?
- Кого называли королевой детектива?
- Откуда появился Кащей Бессмертный?
- Кто такая Царевна-лягушка?
- Сколько лет Красной Шапочке?
- Где находится Лукоморье?
- Кто такой Дон Кихот?
- Существовали ли на самом деле Д’артаньян и Том Сойер?
- Чем знаменит Эркюль Пуаро?
- Жил ли на самом деле Шерлок Холмс?
- Откуда появился Фантомас?
- Кто такой Маугли?
- Где живет Маленький принц?
- Что такое библиотека?
- Существовали ли библиотеки в древние времена?
- Кто создал первую публичную библиотеку в Москве?
- Когда появился первый журнал в России?
- Как устроена электронная книга?

○ МУЗЫКА

- Что такое музыка?
- Что такое классическая музыка?
- Какую музыку называют классической?

- Какую музыку называют камерной?
- Что такое народные песни?
- Кто изобрел ноты?
- Что такое консерватория и где она впервые появилась?
- Что такое оркестр?
- Как развивался оркестр?
- Зачем в оркестре нужен дирижер?
- Как появились ансамбли?
- Сколько значений у слова «ансамбль»?
- Что такое квартет?
- Когда возникла инструментальная музыка?
- Какие музыкальные инструменты самые древние?
- Какой инструмент является прародителем всех струнных инструментов?
- Какой струнный инструмент самый известный в нашей стране?
- Какой из музыкальных инструментов самый большой?
- Какой инструмент возник из трубы?
- Какой инструмент сделан из меха?
- От какого инструмента произошло фортепиано?
- Кто сделал первую скрипку?
- Кто изобрел барабан?
- Что такое гусли?
- Кто изобрел гармонику?
- Что такое лютня?
- Где родина гитары?
- Гобой и аулос — что общего и какая разница между ними?
- Кто изобрел аккордеон?
- Когда возникло фортепьяно?
- Кто изобрел саксофон?
- Кого называют «королем вальса»?
- Почему Шуберт не завершил «Неоконченную Симфонию»?
- Почему Бетховен назвал свою Третью симфонию «Героической»?
- Кому посвящена «Лунная соната»?
- Кто такой Чюрленис?
- Чем знаменит композитор Скарлатти?
- Кто стал первым музыкантом Франции, начав карьеру поваренком?

- Какой голос у Бабы-Яги?
- Кто такой Зигфрид?
- Имел ли отношение к музыке знаменитый Пифагор?
- Что такое монохорд?
- Кто из выдающихся композиторов был не менее замечательным ученым?
- Что значит слово «концерт»?
- Что такое дивертисмент?
- Что такое вариация?
- Что такое пассаж?
- Что такое гимн?
- Кто придумал серенаду?
- Когда появился романс?
- Бывают ли романсы без слов?
- Что такое сюита?
- Что такое рапсодия?
- Что такое оратория?
- Что такое импровизация?
- Что такое джаз?
- Что такое поп-музыка?
- Кто такие виртуозы?
- Кто создал бельканто?
- Как называется самый высокий женский голос?
- Как называется самый низкий мужской голос?
- Как называется самый низкий женский голос?
- Как называется самый высокий мужской голос?
- Сколько видов танцев существует на свете?
- Чем интересен танец «гопак»?
- Когда появился первый полонез?
- Откуда пошла полька?
- Кто изобрел метроном?
- Для чего нужен камертон?
- Как возникает звук в музыкальных инструментах?
- Когда была сделана первая звукозапись?
- Кто изобрел первую граммофонную пластинку?
- Можно ли на компьютере слушать и сочинять музыку?

○ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

- Что такое первичные цвета?
- Когда появилась первая живопись?
- Когда возникли музеи?
- Почему Андрея Рублева называют великим

художником?
- Кто был первым художником-карикатуристом?
- Как, почему и когда появился русский стиль?
- Что такое русский модерн?
- Что такое китч?
- Что такое маньеризм?
- Когда появился стиль историзм?
- Когда появилась иллюстрация?
- Как создается книжная иллюстрация?
- Откуда произошло слово «фреска»?
- Где родился карандаш?
- Как рисуют масляными красками?
- Из чего изготавливают барельефы?
- Что такое акварель?
- Что такое пастель?
- Что такое офорт?
- Что такое гризайль?
- Как делается гравюра?
- Что такое пирогравюра?
- Что такое ксилография?
- Что такое литография?
- Что такое хромолитография?
- Что такое шелкография?
- Когда была создана первая русская скульптура?
- Кто такой «Медный всадник»?
- Что такое архитектура?
- Что такое Акрополь?
- Когда возникла архитектура Возрождения?
- Что такое «нарышкинское барокко»?
- Что такое капитель?

○ ТЕАТР. КИНО
- Когда возник первый театр?
- Когда появилась драма?
- Откуда и как появился народный театр?
- Что такое античный театр?
- Как был устроен римский амфитеатр?
- Сколько длились спектакли в театре Древней Индии?
- С чего начался средневековый театр?
- В каком году был основан Большой театр?
- Как появился Малый театр?
- Что такое театр Но?
- Что такое театр Кабуки?
- Что такое театр теней?

- Что такое театр цзацзюй?
- Что такое комедия дель арте?
- Когда появился кукольный театр?
- Как устроены куклы в кукольном театре?
- Как начинались кукольные представления?
- Какие виды балета существуют?
- Какой балет самый древний?
- Какими были первые оперные театры?
- Кто создал первый оперный шедевр?
- Кто считается первым русским оперным классиком?
- Когда возникла частная русская опера?
- Что такое оперетта?
- Что такое пастораль?
- Что такое моралите?
- Что такое феерия?
- Что такое пантомима?
- Кто такой мим?
- Что такое антреприза?
- Что такое «Комеди Франсез»?
- Кто такой Рудольф Нуриев?
- Что такое сценография?
- Что такое техника сцены?
- Как создается театральная декорация?
- Что такое сценические эффекты?
- Что такое бутафория?
- Что такое мизансцена?
- Что такое амплуа?
- Что значит слово «антракт»?
- Как зарождалось кино?
- Какая бывает кинопленка?
- Как дублируют фильмы?
- Кто такой художник кино?
- Что такое комбинированные съемки?
- Что такое крупный план?
- Что такое киносъемка движущейся камерой?
- Кто такой каскадер?
- Что такое экранизация?
- Что такое мультипликация?

○ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

- Что называют декоративно-прикладным искусством?
- Что такое керамика?
- Умели ли первобытные люди делать керамику?

- Как древнегреческие мастера изготавливали керамику с разноцветными росписями?
- Какие бывают керамические сосуды?
- Какие бывают вазы?
- Что такое эмаль?
- Сколько лет мозаике?
- Как делают глазурь?
- Что такое витраж?
- Что такое инкрустация?
- Когда появилось искусство гобелена?
- Что такое народный промысел?

В. П. Ситников, Г. П. Шалаева,
Е. В. Ситникова
КТО ЕСТЬ КТО В МИРЕ ИСКУССТВА
Под общей редакцией
В. П. Ситникова
(МГУ им. М. В. Ломоносова)

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

Что такое изящные искусства?

В современном мире практически повсюду можно встретить проявление той или иной формы искусства. Мебель в вашем доме, сам дом, ваши часы или одежда — все это, так или иначе, можно отнести к искусству вообще. В любом из этих случаев кто-то украшал принадлежащую вам вещь, пытаясь сделать ее привлекательной. Однако это так называемое «прикладное искусство» играет второстепенную роль: оно призвано лишь украсить тот предмет, которым человек будет пользоваться по прямому его назначению. «Изящные» же «искусства» (в современном языке — просто «искусство») занимаются совершенно иным, то есть, как и следует из их названия, «изящным» самим по себе.

К «изящным» искусствам относятся:

- живопись
- скульптура
- литература
- театр
- музыка
- танец
- архитектура.

Из всех вышеперечисленных видов искусства только архитектура носит «практическую пользу». Архитекторам приходится думать не только о красоте, но и полезности своих сооружений.

Однако произведения искусства, созданные громадным трудом художника-творца, могут вовсе и не иметь никакой практической пользы. Они создаются ради удовлетворения нашей потребности в прекрасном, вот и все. Конечным результатом творчества может стать статуя, мелодия, пьеса, книга и т. д.

В современном искусстве во всех его видах можно встретить примеры любопытных экспериментов. Однако все же традиционные методы в произведениях всех видов художественного творчества имеют нечто общее. Это нечто — «образ», воплощаемый в произведении. Этот образ воплощается при помощи звуков, камня, слов, строительных материалов, линий и красок. В каждом образе присутствует то, что можно назвать «ритмом», «пропорцией» и «гармонией».

Ритм возникает из более или менее размеренного повторения звуков, цветов, форм и движений. Пропорция — это такое воплощение замысла художника, которое кажется нам правильным, выраженным в соизмеримых частях. Гармония

заключается в естественном соответствии различных частей образа друг другу. Все это, разумеется, лишь самые общие понятия из области художественного творчества и изящных искусств.

Как различаются виды искусства?

Произведения искусства создаются людьми из самых различных материалов. Архитектура представляет собой искусство строительства зданий, существующее у различных народов. Так, известны египетские гробницы фараонов, романские и готические соборы, знаменитые храмы, дворцы, музеи.

Скульптура — это создание фигур в камне, металле, дереве и в других материалах. Фигуры могут быть выполнены в виде статуи или быть частью барельефа.

Живописью называют искусство рисования красками на самых разных поверхностях, преимущественно на специальной ткани, которая называется холст.

И краски могут быть самыми различными. Некоторые художники предпочитают использовать масло, другие применяют акварель — водяные краски.

Искусство рисования на бумаге называется графикой. Часто расписывают стены храмов и дворцов.

Как видите, в каждом виде искусства используются свои материалы и способы работы с ними.

Многие виды искусства, основаны на визуальном или слуховом восприятии. В качестве примера можно привести театр, мимику, танец, музыку, кино, дизайн.

Некоторые виды искусства создают единичные шедевры. Например, картина существует только одна. Даже если ее потом перерисуют, получится только копия, которая не будет так высоко цениться, как оригинал. Другие виды искусства предполагают создание большого количества предметов: литье, керамическое производство, создание модных изделий и изготовление драгоценностей.

Почему кино и фотография — искусство?

Обычно под искусством подразумевают видимое или звуковое произведение художника, которое считается исключительным и достойным сохранения.

Что же касается кино и фотографии, то они требуют обязательного соучастия зрителя в их восприятии. Когда режиссеру или фотографу удается произвести на зрителя впечатление, заинтересовать его, поразить его воображение, тогда можно с уверенностью говорить, что он создал художественное произведение.

Особенностью фотографии и фильма является то, что они могут с помощью зрительного ряда очень быстро сообщить зрителю столько информации, сколько недоступно для других видов искусства.

Несомненно, что фильмы, независимо от того, являются они черно-белыми или цветными, могут поразить нас сильнее, чем неподвижное изображение на фотографии. С помощью спецэффектов, усиления или уменьшения звуков можно создать у зрителя практически любые иллюзии. Фильм или фотография могут просто заставить нас расслабиться, позабавят нас, потрясут или сделают счастливыми. Но и тот, и другой вид искусства будоражат мысль и побуждают к действию. Не только камера, но и воображение человека совершает чудеса.

Но фотография является искусством и по другой причине. Останавливая мгновение, фотограф показывает нам наиболее характерное, значительное, главное в изображаемом им объекте.

Фотография — это видение мира глазами фотографа. Точно так же происходит и в кино, которое отражает взгляд и позицию режиссера. Но в то же время в кино очень важен и актер. Ведь режиссер не виден зрителю, а актер все время на экране. Из их единства и рождается феномен киноискусства. А в фотографии эта цепочка предельно коротка: зритель — фотограф. Из умения фотографа построить кадр и добиться его максимальной выразительности и рождается искусство фотографии.

Вот почему и фотография, и кино являются искусством.

Что такое фольклор?

Жизнь наших предков была немыслима без пения, танцев, каких-либо обрядовых ритуалов. Вы наверняка обращали внимание на традиционный конец многих сказок: «И сыграли они свадьбу». Свадьбы на Руси продолжалась несколько дней, а иногда и недель. Помимо праздничного пира на свадьбах обязательно разыгрывались различные сцены: лирические, комические, торжественные, плясовые.

Конечно, пели и играли не только на свадьбах. Существует бытовое песенное творчество: колыбельные, шуточные, лирические песни; песни-причитания, оплакивающие умерших; былины, повествующие о далеком прошлом. Издревле известен народный кукольный театр, главный герой которого — Петрушка — всегда был любимой детской забавой. А поэзия — предания, сказки, легенды! Все это огромное созданное народом богатство — музыка, песня, поэзия, театр, танец, изобразительное искусство — объединяется одним термином: фольклор или народное творчество.

Само слово пришло к нам из староанглийского языка и переводится как «народная мудрость». Вот так уважительно во всем мире называют танцевальное, песенное, словесное, изобразительное искусство. В фольклоре воплощены народный опыт, традиции, идеалы, мировоззрение, то есть действительно передана народная мудрость.

В отличие от обычного искусства, фольклор не имеет авторства. Возьмем музыкальные произведения — песни, танцы и частушки. Произведения живут в устной традиции, часто видоизменяясь, передаются от одного исполнителя к другому. Поэтому фольклористы (так называются те, кто изучает народное творчество) в разных местах и от разных исполнителей порой записывают отличающиеся друг от друга варианты одной и той же песни или былины.

Но фольклор — не только народная мудрость. Это еще и проявление души народа, его самосознание. Нельзя спутать русскую музыку с узбекской, неаполитанской или грузинской. Каждая песня — выражение жизни народа, его истории и быта. Перефразируя одно известное выражение, можно сказать: познакомьте меня с фольклором этого народа, и я скажу, что это за народ.

Наконец, не будем забывать и о том, что вся мировая культура уходит корнями в народное творчество. Оно питает современную литературу, музыку, живопись.

Когда и где возникли разные виды искусства?

Разные виды искусства появились не одновременно. Раньше других произведениями искусства стали предметы, которыми люди пользовались в обычной жизни и украшали свои дома (украшения статуэтки из золота или серебра).

Другим проявлением искусства являются пение и танец, которые сопровождали человека со времени рождения до смерти. Они широко использовались как составная часть магических и религиозных церемоний, целью которых было обращение к богам, чтобы они помогли вырастить хороший урожай и удачно провести охоту.

Архитектура возникла гораздо позже. Первыми зданиями были храмы. Затем появились строения самого различного назначения — крепости, дворцы, мосты.

Время причиняет невосполнимый урон памятникам культуры. В качестве примера можно привести ритмические танцы черных племен Африки. Колонизация, иностранные интервенции, введение христианства, нашествие миссионеров, проклявших многие формы первобытного искусства, — вот причины, приведшие к утрате этих форм культурного наследия всего человечества.

Как возникла поэзия?

Прежде всего, что такое поэзия? Поэзия — это литературные произведения, которые разделены на короткие отрезки с определенным ритмом и рифмой, т. е. стихотворения. Поэтический текст обычно более выразительный и эмоциональный, чем проза.

Мы можем попытаться предположить, как начиналась поэзия. Конечно, мы никогда не узнаем, кто первым и когда создал стихотворение. Но поскольку нам известно кое-что о жизни первобытных людей, то можно попытаться догадаться, как начиналась поэзия.

Человек исполнял различные ритмичные танцы еще задолго до возникновения языка. Он производил телодвижения, издавал различные звуки, мычание, кричал в особые моменты, как, например, перед сражением или охотой. Также он создал барабан, в который можно было бить разными способами. С появлением речи человек стал использовать звуки и барабанный ритм, чтобы обращать магические слова своим богам.

Первобытный человек начал развивать танец, который становился все более и более сложным по мере развития. Вскоре к музыке добавились слова. Со временем тексты божественных песен стали более важными, чем удары в барабаны. Главный участник религиозной церемонии был своеобразным поэтом.

В то же время на протяжении тысяч лет на человека оказывали влияние ритмы, которые он видел и слышал повсюду вокруг себя — в звуке воды, ветра, в полете птиц, в ритмическом движении животных. Стараясь воспроизвести некоторые их этих ритмов, человек обращался к поэтической форме.

Потом песни, заклинания люди начали хранить и передавать от одного поколения другому, и так началось развитие поэзии.

В Древней Греции в V веке до нашей эры поэтические произведения писались специально для определенных случаев, но они все еще исполнялись с музыкой и танцами. Позднее греками был создан особый вид поэзии, в этих произведениях рассказывалось о героических событиях или описывалась жизнь различных людей.

Как появилась музыка?

Приходилось ли вам гулять по лесу и набрести на маленький ручеек, весело журчащий вдоль тропы? Он звучит как музыка, не правда ли? Когда дождь барабанит по крыше, нежно поет птица — это ли не музыка?

Когда человек стал наблюдать за происходящим вокруг него, он обнаружил, что музыка была повсюду. Постепенно человек научился петь — это была первая музыка. Как вы думаете, какое чувство человек хотел бы выразить в песне в первую очередь? Счастье? Да, счастье любви. Первыми песнями были песни о любви. С другой стороны, когда человек сталкивался со смертью, он тоже выражал страх и горе в песнях, панихидах или погребальных плачах. Любовные и погребальные песни стали первой сотворенной музыкой.

Еще один вид музыки появился с развитием танца. Людям потребовался аккомпанемент во время исполнения танца. Поэтому они хлопали в ладоши, щелкали пальцами или ударяли в барабан.

Барабан, вероятно, был самым старым инструментом, который был изобретен для извлечения звуков. Он настолько древний, что мы не можем проследить его начало в истории, но его находят у всех древних людей по всему миру.

Самыми первыми духовыми инструментами, созданными человеком, были свистки и тростниковые трубки. Свистки делали из кости, дерева и глины. Из этого развилась флейта. Это очень древний инструмент, египтяне владели ею уже более 6000 лет назад.

Струнные инструменты появились вслед за этим. Знали ли вы, что они также существовали уже в Древнем Египте?

Какой была первая музыка?

Существует множество легенд, посвященных появлению музыки. В Библии упоминается об Иувале, родоначальнике всех музыкантов. В одной старинной испанской книге рассказывается о том, как Иувал бывал в кузнице и однажды обратил внимание на то, что при ударах по наковальне возникают разные по высоте звуки. Он попытался голосом воспроизвести эти звуки и вскоре научился петь высокие и низкие ноты.

В греческих мифах повествуется о боге Пане, который изобрел пастушескую свирель. Однажды Пан сидел на берегу реки и дул в тростники. Он заметил, что проходящее через них дыхание издает печальные звуки. Он наломал тростинок разной длины, связал их вместе и получил таким образом музыкальный инструмент.

Конечно, это всего лишь легенды. По всей видимости, различные музыкальные инструменты существовали у всех первобытных людей. Но их музыка служила не только развлечением. Она использовалась в магических ритуалах, обрядах поклонения силам природы и богам. Народная музыка, которая является древнейшей разновидностью музыки вообще, появилась, когда непрофессиональные певцы придумывали свои песни.

У древних греков музыка была неразрывно связано с поэзией и драматическим искусством. Они пользовались такими музыкальными инструментами, как арфа, лира и флейта.

В значительной степени музыкальное искусство обязано своим развитием ранней христианской церкви. Какое-то время спустя из церковной музыки возникли новые направления и формы, и музыка стала одним из видов искусства.

Кто первый написал музыку?

По всей видимости, у всех первобытных людей уже была музыка. Но звуки, которые они извлекали, сильно отличались от современных мелодий. Первобытная музыка часто представляла собой сочетание долгих и громких восклицаний, вздохов, стонов и воплей. Пение сопровождалось танцами, прихлопываниями и звуками барабанов.

Народная музыка существовала веками и переходила от поколения к поколению на слух, без записи.

Записывают музыку тоже уже много веков. Во всех древних культурах: у китайцев, индусов, египтян, ассирийцев и евреев — существовала музыка. Большая ее часть не была похожа на нашу. Греки придумывали музыку, складывая вместе ноты, что напоминает современные гаммы. Для записи они использовали буквы алфавита, написанные над слогами слов.

После римлян, которые переняли у греков их музыку, большую роль в развитии музыки сыграла христианская церковь. Святой Амброз и святой Григорий положили начало стилю музыки, известному под названием «простое пение». Это было пение в унисон. Ноты следовали одна за другой, что полностью совпадало с методом, разработанным еще древними греками. Церковники научились записывать музыку специальными знаками. Современный способ записи музыки ведет свое происхождение от этой системы.

В 1600 году Джакопо Пери написал первую оперу, которая называлась «Эвридика». Впоследствии такие композиторы, как Монтеверди стали писать не только оперы, но и инструментальную музыку, например скрипичную. Музыку стали писать для придворных танцев, карнавалов и театральных представлений. А через некоторое время появились и великие композиторы, музыкой которых мы наслаждаемся до сих пор: Бах, Гендель, Гайдн, Моцарт, Бетховен и многие другие.

Кто нарисовал первые картины?

Первыми художниками на земле были пещерные люди. На стенах пещер в южной Франции и в Испании обнаружены цветные рисунки животных, которые были выполнены в период с 30 тыс. по 20 тыс. год до нашей эры.

Многие из этих рисунков удивительно хорошо сохранились, потому что в пещеры никто не заходил многие века. Древние люди рисовали диких животных, которых видели вокруг себя. В Африке и в восточной Испании были обнаружены очень незрелые по технике исполнения, но нарисованные в очень живых позах, человеческие фигуры.

Пещерные художники разрисовывали стены пещер разнообразными яркими красками. В качестве красителей использовали природную краску охру и марганец (металлический элемент). Они размельчались в порошок, смешивались с жиром, животным салом и наносились неким подобием кисточки.

Красителями, истолченными в порошок и смешанными с салом, наполняли деревянные палочки, которые становились, похожи на «цветные карандаши». Пещерные люди делали кисточки из шерсти животных или волокон растений. Линии нацарапывались острыми отточенными резцами из кремня.

Одна из самых ранних цивилизаций появилась в Египте. Художники того времени уже рисовали целые картины. Многие произведения искусства создавались для украшения пирамид и гробниц фараонов и других знатных людей. На стенном полотне гробниц художники увековечивали сцены из жизни человека. В Древнем Египте использовались акварельные краски и белила.

Другая древняя цивилизация — Эгейская — тоже достигла значительного уровня развития искусства живописи. Их художники работали в свободном и изящном стиле. Они изображали жизнь моря, животных, цветы, спортивные игры. Их рисунки делались на мокрой штукатурке. Этот особый вид рисования мы сейчас называем фресками.

Итак, вы видите, что рисование уходит своими корнями в очень ранние годы человеческой истории.

Когда была создана первая скульптура?

Скульптура, вероятно, самое старое искусство. Люди высекали из камня фигуры еще до того, как начали рисовать или даже строить дома.

Уцелело только незначительное количество предметов, показывающих, какой была скульптура тысячи лет назад. Но люди, живущие сегодня на первобытной стадии развития, часто высекают из камня предметы, которые могут дать представление о доисторической скульптуре.

Доисторическая скульптура была красивой. Она использовалась в ритуалах. Фигуры мужчин, женщин и животных делались в честь сил природы, которым поклонялись как злым или добрым духам.

Ранние цивилизации также использовали скульптуру для выражения своих верований. Древние египтяне верили в жизнь после смерти. Они высекали из камня в натуральную величину или даже большего размера статуи своих правителей, представителей знати и богов. Статуи помещались в могилы, и египтяне верили, что дух умершего человека возвратится в нее.

Один из величайших периодов в истории скульптуры наступил с появлением греческой цивилизации — около 600 года до н. э. Для греков скульптура стала одной из самых важных форм искусства.

Греки сделали изображение фигуры человека основным объектом своего творчества. Греческие скульпторы всегда искали лучшие способы изображения человеческой фигуры.

Во время первого тысячелетия христианства было создано очень мало скульптур. Но в течение последующих трех веков были построены некоторые из самых выразительных христианских церквей, и для их украшения было создано большое количество статуй.

Позднее, во время Ренессанса, человеческая фигура снова была возвеличена, и великие скульпторы создали шедевры, которые составляют сокровищницу мировой культуры.

Где был первый театр?

Театр, как мы знаем, прошел долгую историю развития. Сама идея разыгрывания театральных представлений появилась из религиозных обрядов.

У китайцев первые представления выглядели как танцы в их храмах. Позднее стали использоваться специальные площадки. Это были простые сцены без занавеса, освещения и только имели крышу, украшенную как крыша храма.

Японцы тоже имели театр в древние времена. Один вид представлений назывался «Но», другой популярной формой был театр «Кабуки». Они также проходили на площадках с крышей в виде крыши храма.

В Древней Индии драматические представления давались на специально построенных приподнятых площадках с тканями на заднем фоне.

Древние греки сделали невероятно много для развития театра. Зрители сидели на склонах холма. Действие пьесы происходило на травяном круге. Была специальная постройка, которая называлась «скене», она использовалась для выхода актеров, для переодевания и для размещения декораций.

В средние века христианская церковь сначала осуждала все формы театра, но позднее религиозные представления стали важной частью жизни богослужения. Священники в средние века ставили сцены из Библии, как часть церковного богослужения.

В годы правления Елизаветы I, театр в Англии шагнул далеко вперед. В 1576 году актер Джеймс Бэрбидж построил первое здание специально для представлений. Оно называлось просто «Театр».

Вскоре были построены другие театры, среди них «Красный бык», «Черные монахи» и, конечно, «Глобус», где были поставлены многие пьесы Шекспира. Зрители стояли в яме перед сценой или вокруг нее, или же размещались в кабинах вокруг или над сценой. Наш современный театр берет свое начало с этих ранних английских театров.

Когда появился балет?

Что такое балет? Это вид театрального представления, который соединяет в себе танцы и музыку. Некоторые балеты имеют сюжет, другие просто отражают идею или настроение. Когда вы смотрите балет, вы видите, как человеческое тело принимает самые элегантные и гармоничные позы. Все это требует длительных напряженных тренировок танцоров и балерин, чтобы выглядеть во время выступления естественно и красиво.

Балету около 500 лет. Он возник в Италии в ту же эпоху, когда Колумб открывал Америку. Балет тех времен совершенно отличался от балета сегодняшнего и был формой дворцовых развлечений. Итальянские аристократы развлекали себя и своих гостей представлениями, соединяющими в себе танец, музыку, пантомиму, поэзию и драму.

Таким образом, первыми балетными танцорами были королевские и титулованные особы, а профессиональных артистов не было. Танцевальные па были взяты из элегантных, но довольно простых придворных танцев того времени, и танцоры не надевали специальные туфли.

Однако такие танцы не называли балетом до начала правления короля Генриха III во Франции. В 1581 году его мать королева Екатерина Медичи приказала устроить грандиозные празднования в честь королевской свадьбы. Был устроен захватывающий балет, в котором участвовали сотни танцоров, певцов и актеров. Он был поставлен итальянским музыкантом Божуолем. Он был, вероятно, первым хореографом или постановщиком танцев. Божуоль назвал свою работу «Королевский комический балет», и с тех пор представления такого рода назывались балетами.

Ведущая танцовщица в балетной группе называется прима-балерина. Первой прима-балериной была Лафонтен, танцевавшая в 1681 году. Позднее многие танцоры, балерины и хореографы вносили изменения и улучшения в балетное искусство.

Как возникла опера?

Считается, что современная опера выросла из древнегреческой трагедии. Но как и где это произошло? А история такова. В конце XVI века в итальянском городе Флоренция в салоне известного любителя музыки Джованни Барди собирались люди, увлекающиеся искусством Древней Греции. Однажды появилась идея воссоздать одну из трагедий, поставить ее на сцене. Правда, как это сделать, музыканты не знали. Они предполагали, что пение должно быть постоянным, хотя в действительности древнегреческие актеры-певцы перемежали его декламацией стихов. Так, возрождая на сцене традиции древнегреческой трагедии, они случайно создали совершенно новый вид искусства — оперу, в которой пение было постоянным. В 1598 году итальянским композитором Якопо Пери была написана опера «Дафна», а в 1600 г. — «Эвридика». Принято считать эти произведения первыми операми. Кстати, специально для их исполнения в 1632 году в Риме был построен оперный театр. Естественно, тоже первый.

Первые оперные представления поразили публику своей необычностью: артисты вместо того, чтобы разговаривать, вдруг запели! Было чему поразиться! Новый жанр имел огромный успех.

Со временем в исполнении оперы сложились определенные традиции. Звучащая перед началом спектакля музыка называется увертюрой. Опера состоит из частей — действий. Словесный текст оперы именуется либретто. В постановке принимают участие певцы, оркестр и, часто, артисты балета, занятые в танцевальных номерах музыкального спектакля.

Опера никогда не была застывшим жанром. Еще в пору ее молодости, в XVII веке, во Франции появились оперы-балеты, в которых балетные сцены существовали на равных с вокальными партиями. Этот вид искусства пришелся по душе и в России. В XIX веке замечательными русскими композиторами было создано множество прекрасных опер: «Жизнь за царя» М. И. Глинки, «Млада», «Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова.

Кто сделал первую фотографию?

Человек стремился запечатлеть то, что он видит вокруг себя, не одно столетие. С одиннадцатого по шестнадцатый век существовало приспособление, которое называлось «камера-обскура». Она была предшественницей фотографической камеры. При помощи камеры-обскуры изображение проецировалось на бумагу, а по этому изображению можно было обвести карандашом, чтобы получить точное его воспроизведение на бумаге.

Большинство фотографических процессов основано на том факте, что под воздействием света чернеют зерна серебра. А это явление было открыто в XVII веке алхимиками, которые искали способы превращения обычных металлов в золото.

В 1802 году двум изобретателям Уэджвуду и Хамфри удалось передать силуэты рисунков, сделанных на стекле, на бумагу, покрытую азотным серебром. Но они не нашли способа сохранять эти отпечатки.

В 1816 году Джозеф Ньепс сделал фотоаппарат, при помощи которого удалось получить негативное изображение. А в 1835 году Уильяму Тальботу удалось получить постоянное изображение. Тальбот первым изготовил позитивное изображение с негативов, первым разработал фотопечать, первым опубликовал в 1844 году книгу, иллюстрированную фотографиями.

С этого времени изобретения и усовершенствования в этой области пошли одно за другим. Широко известная фотокамера Кодака появилась на рынке в 1888 году. С этого и началась современная фотография.

Что такое стиль в искусстве?

Само слово «стиль» произошло от греческого «stilus» — заостренная палочка для письма. В истории искусства словом этим обычно обозначают определенные периоды, этапы в развитии искусства, когда существовала единая система художественных приемов.

Наиболее наглядно особенности того или иного стиля проявляются в архитектуре и уже оттуда проникают в живопись, скульптуру, литературу, музыку.

Иногда понятие стиля употребляют и для обозначения особенностей искусства той или иной страны или крупного художника, композитора. Например, можно говорить о китайском или греческом стиле, а также стиле Рембрандта или Скрябина.

Стиль крупного художника обычно рождает направление в искусстве, которое принято называть школой. Известны школы Рафаэля, Кандинского.

Отметим также, что отдельные стили могут развиваться одновременно или даже проникать друг в друга. Так, в живописи второй половины XIX — начала XX века очень заметно смешение приемов различных стилей (творчество Л. Андреева, Б. Зайцева, В. Поленова, И. Репина).

Что такое стилизация?

Стилизацией называют намеренную имитацию наиболее характерных признаков того или иного стиля в то время, когда этим стилем уже никто не пользуется. Этот прием вошел в практику работы различных художников, начиная с конца XVIII века. Они не только использовали приемы, заимствованные из произведений античности и Возрождения, но и переосмысливали в их стиле современные им образы.

Особенно интересна стилизация в архитектуре. Она получила широкое распространение в конце XIX — начале XX века, когда многие архитекторы возводили постройки в стиле той или иной эпохи — например, Марфомариинская обитель в Москве, построенная по образцу храмов XI–XII веков, или особняк Морозовой, возведенный в мавританском стиле.

До настоящего времени успешно развивается стилизация в книжной графике. Но наиболее важна и плодотворна стилизация в театрально-декорационном искусстве. При оформлении спектакля, действие которого происходит в давно минувшие эпохи, художник должен воссоздать облик прошлого, и помогает ему в этом стилизация.

Стилизация применяется и в музыке. Например, И. Стравинский и Д. Шостакович очень часто использовали элементы музыкального фольклора и мелодики определенных эпох. Прибегают к стилизации и музыканты, работающие в жанрах поп-музыки.

Стилизация всегда подразумевает творческое переосмысление, а не простое копирование. Вот почему ее надо отличать от подражания, которое также встречается в искусстве.

Что такое греческий стиль?

Начиная примерно с 700–200 гг. до н. э., греческое искусство оказывало огромное влияние на европейскую культуру. Произведениям греческих поэтов и писателей, скульпторов и архитекторов подражали в последующие столетия. Приступая к строительству дворцов, залов правосудия, церквей и ратуш, архитекторы внимательно изучали греческие храмы. Греческая архитектура привлекала их сочетанием продуманности пропорций и единства целесообразности и красоты. В храмах Древней Греции часто помещались скульптуры богов и богинь, которые потом также изучались в течение многих лет тысячами художников.

Греческая скульптура развивалась наравне с живописью и рисунком. С течением времени форма греческих скульптур менялась: сначала лица больше походили на маски, неотличимые одна от другой, были безжизненны и неподвижны, но со временем подобные изображения сменились выразительными портретами мужчин, женщин и изображениями животных.

Хотя мы не знаем, как на самом деле выглядели древние статуи. Утрачены драгоценные камни, которые вставлялись вместо глаз и помогали «оживить» фигуры. Тем не менее свободные, полные жизни позы статуй показывают, что мастера знали и понимали красоту человеческого тела и умели передать самые изящные движения.

Со временем материалы, которые использовались скульпторами, изменились. Вначале художники работали в камне (как правило, это был мрамор), потом в металле (преимущественно в бронзе).

В двадцатом веке часто используется такой пластичный материал, как майолика, обожженная, расписанная красками глина. Но несмотря на существенное развитие искусства скульптуры, современные мастера очень часто используют опыт греческих мастеров в своей работе.

Что такое романский стиль?

Романский стиль (от лат. романус — римский) сложился к X веку н. э. на Апеннинском полуострове.

В романском стиле создавались шедевры в скульптуре, архитектуре и в живописи. Образцом произведений, созданных в этом стиле, считаются церкви в Западной Европе, построенные примерно с 1000 по 1250 годы.

Возведенные в это время сооружения отличаются толстыми, тяжеловесными стенами, в которых проделаны небольшие окошечки. Двери и окна узкие и украшены арками. Над дверями можно разглядеть скульптуры: стоящие или сидящие человеческие фигурки в застывших неестественных позах. Даже их одежды кажутся негнущимися.

Вход в здание обычно делался в виде арок, украшенных узорами. Возле входа ставились две квадратные башенки. Во внутреннем убранстве церквей преобладали низкие деревянные или каменные потолки. Центральное помещение храма, называемое нефом, часто отделено от боковых пристроек (приделов) круглыми колоннами. Они соединяются между собой арочными переходами.

Неф всегда располагается одним концом на востоке, а другим — на западе. В середине центральный неф пересекает поперечный неф (трансепт), который направлен с севера на юг.

В месте их пересечения возводится высокий купол, напоминающий перевернутую чашу. Постройки напоминают крест, если смотреть на них сверху.

В отличие от готического, романский стиль характеризуется большей солидностью, постройки прочно стоят на земле и даже будто прижаты к ней.

Что такое готический стиль?

Готический стиль получил свое название от названия германского племени готов. В 12–16 веках он был представлен в различных видах искусства, но полнее всего проявился в архитектуре. Одно из высших достижений готического стиля — соборы. Мощные колонны, увенчанные стрельчатыми арками, огромные окна с цветными стеклами, конические шпили придают готическим храмам легкость. Постройка всегда выглядит устремленной ввысь и от этого кажется еще выше.

Снаружи здание украшено скульптурами, огромным количеством колонн, которые создают впечатление почти невесомости и в то же время придают собору необходимую прочность.

Портал (вход) в собор всегда украшен многочисленными арками, скульптурами, башенками, небольшими фигурными окнами. Лица и позы фигур подчеркнуто реалистичны, даже складки одежды выглядят не застывшими, а мягкими, подвижными. Гладких стен мало, обычно они прорезаны большими окнами в виде роз. Отсутствие гладких стен особенно заметно при сравнении с постройками романского стиля.

Входящий в собор человек чувствует себя маленьким и беспомощным. Зрительная высота потолка увеличивается — крестообразно пересекающимися балками. Собор внутри просторен и полон воздуха, потому что арки, поддерживающие потолок, сдвинуты в стороны. Наполненный цветными бликами от витражей, неф собора кажется парящим в воздухе.

Что такое ренессансный стиль?

В XIV веке в Европе началась эпоха Возрождения, которая утвердила новый стиль в искусстве: стиль Ренессанс, который в XIV–XVI веках проявляется в различных художественных формах — архитектуре, скульптуре, живописи. Наиболее полно особенности ренессансного стиля отразились в итальянском искусстве, причем с наибольшей яркостью — в живописи и скульптуре.

Само слово «ренессанс» означает «возрождение» или «новое рождение». Художники, скульпторы Ренессанса обращались к шедеврам древности, пытаясь перенять и развить их мастерство. Архитекторы этого периода находили идеи для своих произведений в греческом и особенно в римском искусстве.

Зодчие вводили элементы Ренессанса, как в архитектуру общественных зданий, так и в дома, которые строили для богатых торговцев. Главным для них было создать постройку, в которой человек чувствовал бы себя удобно. В готическом искусстве особую роль играла вертикальная линия. Для архитектуры Ренессанса важна общая соразмерность постройки и соответствие ее пропорциям человеческой фигуры.

Над главным входом в собор часто находится резной прямоугольный часть, называемая барабаном. Верхняя часть окон и дверей также украшены треугольничками, имеющими плавно закругленные уголки. Между окнами и дверями находятся пилястры — нечто вроде плоских или полукруглых украшений в виде колонн. Кажется, что на этих пилястрах держатся верхние этажи. На самом же деле они имеют чисто декоративное значение.

Здания периода Ренессанса украшены человеческими фигурами или цветами и растительным орнаментом. Украшения из цветов или листьев образуют наклонную горизонтальную ленту — ветвь с листьями — гирлянду.

Что такое стиль барокко?

Барокко (конец XVI — начало XVIII веков) сменило период Ренессанса. Название возникло от итальянского «барокко» — причудливый, странный. В отличие от стилей, о которых мы писали ранее, для него характерно сочетание сложных, округлых форм и изогнутых линий и плоскостей.

Стены церквей и других строений приобретают самые причудливые формы, на которых отчетливо выступают разнообразные украшения. Множество переплетающихся и изогнутых элементов оформления характерно и для внутреннего убранства зданий. Даже окна теряют свои привычные прямоугольные очертания, изгибаясь вместе со стенами. Обилие внутри зданий золотых украшений, в которых отражается солнце, создает неповторимую игру света и тени. Потолки обычно украшены живописью, созданной так, чтобы ее можно было хорошо разглядеть снизу.

Что такое романтизм?

Данный стиль можно датировать периодом примерно с 1810 по 1875 годы. Именно в это время были построены здания Парламента в Лондоне.

Иногда этот стиль называют неоготикой, то есть готикой с какими-то новыми элементами. В отличие от других стилей, романтизм практически не повлиял на архитектуру. Особенно ярко романтический стиль проявился в живописи, музыке и литературе.

Основная особенность данного стиля — мечтательность, грусть. В искусстве этого стиля используются образы прошлого, потустороннего мира, духи, призраки. Очень широко использовались мифологические и аллегорические образы. В романтических садах и парках архитекторы имитируют дикую природу, создают различные руины, гроты, пещеры, даже ложные могилы.

В живописи романтический стиль легко определить по сюжетам, которые изображались на картинах. Такие художники, как Гойя, Делакруа, пытались добиться соучастия зрителя, обращаясь к таким известным событиям, как войны, революции или природные катастрофы. На многих полотнах появляются изображения кладбищ, развалин, фантастических пейзажей, озаренных мерцающим светом луны или вспышкой молнии. Главный персонаж обычно выделяется светлыми красками, а вся остальная часть пространства картины затемнена.

Среди наиболее известных художников-романтиков можно назвать Констебля и Тёрнера. В литературе романтиками были Гёте, Шиллер, Виктор Гюго, Мюссе, Шарлотта и Эмилия Бронте.

Что такое бидермейер?

Бидермейер (немецкое Biedermeier) представляет собой стилевое направление в искусстве, которое появилось в Германии и Австрии главным образом в 1815–1845 годах, а затем распространилось в других европейских странах, в том числе и в России. А вот свое название стиль получил позднее, в 1850 году, когда вышла книга стихов Л. Эйхрода, озаглавленная «Biedermeiers Ziederlust». Ее герой учитель Готлиб Бидермейер — скромный человек, то и дело попадающий в забавные и немного грустные ситуации. Автор рассказывал о нем с мягкой иронией, которая совпадала с новым стилем, возникшим в изобразительном искусстве. Бидермейеру присущ интерес к обыденной жизни жителей города и крестьян. Для живописи характерен малый формат, тонкое, тщательное письмо, интерес к бытовым деталям, к интимности и задушевности образов, с юмористическим оттенком.

Бидермейер возник как выражение протеста молодых художников против рутины академической живописи. От молодых художников ожидали изображений исключительных исторических личностей. А они хотели писать о том, что встречали в повседневной жизни. Их интересовал обычный человек с его радостями, горестями, представлениями о счастье.

Например, мюнхенский художник К. Шпицвег создал своеобразную галерею портретов обитателей бедных кварталов. Он запечатлел идущего на уроки учителя, бедного поэта, в комнате которого зонтик закрывает дыру в потолке. Другой немецкий художник, И. Хюммель, изобразил военного, с удивлением разглядывающего свое отражение в гранитной вазе.

Картины в стиле бидермейер были очень популярны. Тщательное изображение деталей, отсутствие действия, приглушенная цветовая гамма привлекали внимание простых людей, охотно покупавших недорогие картины.

В пейзажах бидермейера запечатлена жизнь небольших немецких городков. Иногда картинки напоминают фотографии. Так, известный берлинский мастер Ф. Крюгер в картине «Парад на Оперной площади» запечатлел множество известных людей. В толпе у театра мы видим итальянского скрипача Н. Паганини, братьев Гримм, архитектора Ф. Шинкеля.

Проявился бидермейер и в книжной иллюстрации. Начиная с 1819 года, выходят иллюстрированные произведения немецких писателей-романтиков. Событием стало появление роскошного издания сказок братьев Гримм с иллюстрациями художника

А. Рихтера. До сих пор эти небольшие книги считаются образцами книгоиздательского искусства.

В немецком и в русском искусстве бидермейер стал той питательной средой, в которой зародился реализм, вышедший на сцену к середине XIX века.

Что такое импрессионистический стиль?

Его название происходит от французского слова impression — впечатление. Это название возникло после выставки 1874 года, где была показана картина К. Моне «Впечатление. Восход солнца».

Основная черта этого стиля — непосредственность восприятия того, что изображает художник. Черты этого стиля наиболее ярко проявились в живописи.

Первые работы импрессионистов появились в 1860 году. Однако их не приняли на официальных выставках, поэтому им пришлось организовать альтернативный показ своих произведений.

Главным для художника стал не отбор предмета для изображения и не точность его воспроизведения, а то впечатление, которое у него возникает в тот момент, когда он на него смотрит.

Если он рисует восход солнца, то описывает именно это мгновение. Поскольку цвета меняются быстро, художник рисует очень быстро, осторожно смешивая краски. На каждой картине импрессионистов сохраняются незаметные мазки красок.

Наиболее известные художники-импрессионисты: Мане, Моне, Писсарро, Ренуар, Сислей и Ван Гог. Помните, что любого художника можно узнать по тому, как он держит кисть, какие краски использует и какие предметы избирает для изображения на холсте.

И Мане никак нельзя спутать с Ван Гогом.

Что такое экспрессионизм?

Этот стиль развивался в европейском искусстве и литературе с середины 1900 до 1930 годов. Его главная особенность — экспрессия, то есть выразительность, яркость всего, что изображает художник или скульптор.

Главным для художника становится передача окружающим своих собственных впечатлений, чувств и внутреннего состояния. Он не пытается подавить зрителя красотой. Напротив, художник изображает безобразное, плохое, несправедливое. Чтобы достичь своей цели, художники используют самые яркие, «агрессивные» краски, резче, чем те, к которым привыкло обыкновенное сознание. Более того, формы преувеличиваются, становятся больше, тщательнее прорисовываются.

Для экспрессионистов было вовсе не важным физическое подобие, они хотели выразить свое впечатление от предмета через образ. Вот почему некоторые из них вообще отказываются от точного воспроизведения формы предметов. Иногда форма предмета подчеркивается черными линиями. По мнению художника, они должны сделать изображаемое более приметным, бросающимся в глаза.

На первый взгляд, кажется, что картины экспрессионистов нарисованы на одном дыхании, за очень короткий отрезок времени. Изображенный предмет узнаваем, однако автор хотел изобразить не просто фрукты или пейзаж, а создать какое-то настроение, выразить идею. Мы должны постараться заглянуть внутрь картины и попытаться понять задачу художника.

Что такое стиль кантри?

В переводе с английского слово country означает сельский, деревенский, местный. В XX веке оно стало использоваться для обозначения культуры времен первых американских поселенцев. Со временем этим же термином стали обозначать стиль, особенность которого выражена в сочетании фольклорных мотивов европейских народов.

Прежде всего, кантри связан с той культурой, которая появилась тогда, когда население Соединенных Штатов ощутило себя единой нацией. Вероятно, он возник под влиянием ностальгии по прошлым временам, когда господствовали иные нравственные ценности, человек казался более свободным, чувствовал единение с дикой природой.

Сегодня во многих странах мира специалисты используют в своих разработках особенности устройства старинного дома. Поскольку психологи считают, что дом современного человека должен быть своеобразным прибежищем, местом отдыха и общения, дизайнеры приспосабливают его к данным потребностям. Считается, что дом в стиле кантри создает чувство покоя и ощущение стабильности.

Интерьер в этом стиле выглядит незатейливо. Мебель кажется примитивной, она грубо сколочена. Пол, изготовленный из широких деревянных досок, покрывается домотканными половиками.

В доме отсутствует сложное бытовое оборудование, на кухне устанавливаются кухонные шкафы с открытыми полками, на которых расставляется медная и оловянная посуда. Иногда сюда включаются чайники, имеющие для большего правдоподобия небольшие трещины. Распространены также расписные сундуки. Убранство комнат не отличается особым разнообразием: стеганые покрывала на кроватях, занавески из ткани в клетку или мелкий цветочек органично сочетаются с обстановкой. Любители стиля кантри находят в этой простоте необъяснимую изысканность.

Кроме данного, абсолютно американского, стиля существуют и другие: американский юго-западный, английский деревенский, французский и скандинавский, для которых характерно отсутствие грубоватости, присущей кантри. Стены из необожженного кирпича в таких домах любят украшать картинами, на которых изображены животные, чаще всего лошади. Мебель также проста, но она может быть полированной, а старинная посуда выполнена из серебра.

Стиль кантри присутствует не только в оформлении дома, но

и в одежде. При ее изготовлении используют ткани с тем же рисунком — цветочные узоры по светлому фону и с традиционной небольшой клеткой. Из цветов предпочтительны все оттенки белого (от чистого до землистого оттенка). Но популярны и цвета кирпича, индиго, папоротника.

Функциональная и простая одежда фермеров сказалась на фасонах платьев с заниженной талией и платьев с эффектом фартука. Популярны короткие жакеты и жилеты. Из голубой джинсовой ткани шьются сарафаны и комбинезоны, которые снабжены множеством карманов.

Но особую характерность стилю кантри придает музыка. Ее популярность обусловлена тем, что она вобрала в себя песенную культуру фольклора английских, ирландских и шотландских поселенцев, которая в сочетании с негритянским блюзом вылилась в отдельное направление музыкальной культуры.

Она стала распространяться в XX веке, пик ее популярности пришелся на тридцатые, а позже на семидесятые годы. Однако зародилась сельская музыка в те времена, когда Америка заселялась переселенцами из Европы.

Музыкальными темами кантри стали практически все сферы жизни: семья, любовь, труд. Мелодии исполнялись на банджо, гитаре, мандолине или Фидели, скрипках и аккордеонах, цитрах и народных лирах, то есть на инструментах, игра на которых не требовала длительной музыкальной подготовки.

Разнообразие ритмов — от медленного и печального до сложного и быстрого танцевального — также способствовало популярности кантри. Погожим летним вечером фермеры собирались и танцевали у амбаров или на заросших сорняками лужайках. Сельская музыка отражала в музыкальной форме быт американцев, которые трудились на земле.

Но эта музыка никогда не стала бы так популярна, не вернулась бы в Европу в виде своеобразного римейка о ковбойских временах, если бы Голливуд не увидел в ней новую тему для произведений и очередной прибыльный проект.

Раскручивание нового музыкального стиля началось в двадцатые годы, с того момента, когда Джимми Роджерс (1897–1933) написал цикл песен в стиле блю йодль и стал первой звездой кантри-мюзик.

В 1925 году в программе местной радиостанции городка Нашвилл, расположенного в штате Теннесси, прозвучал Танец у амбара, первая музыка кантри в эфире. С того времени транслируются grand old opera — большие старые оперы в стиле музыки кантри.

В тридцатые годы Нашвилл становится центром индустрии, и

одновременно центром кантри музыки. В Старом оперном театре проводятся концерты. В 1941 году для них уже подбирают новое помещение — церковь в центре города, которую называют Залом имени Раймана (в честь капитана, вылившего в реку запасы водки и пожертвовавшего 25 000 долларов на строительство церкви).

Семья Картер аранжирует и записывает сотни традиционных кантри песен. Ансамбли с незатейливыми названиями растут как грибы. Среди исполнителей известны Дэйв Мэкон, Джон Карсон, Линда Паркер. Показательны названия ансамблей — «Девушки с Золотого Запада», «Ковбои из Оклахомы», «Наездники багряной полыни». Характерны названия произведений: «Старая Чизхолмская тропа», «Когда осенью закончатся работы», «Мечта ковбоя».

Одновременно на киноэкране появляется образ танцующего и поющего ковбоя. Список кино-ковбоев открыл Джин Отри. Теперь Голливуду остается лишь углублять и расширять открытую им «золотую жилу». Современные средства связи — кино, телевидение — также способствуют распространению кантримюзик.

Нашвилл становится центром по производству кантри музыки, в нем не только находятся сотни фирм, выпускающих песенную продукцию, но и концертные бюро, занятые поиском новых талантов.

Каждое последующее десятилетие рождает своих исполнителей и новый стиль в кантри: в сороковые годы появляется Х. Уильяме и стиль вестерн-свинг. В пятидесятые годы были известны исполнители баллад Джим Ривз и Пэтси Клайн. В шестидесятые годы их сменили сразу несколько исполнителей — Бак Оуэн, Мерл Хаггард, Джордж Джонс и Тэмми Уайнет.

Долгая популярность кантри объясняется тем, чтоэта музыка неизменно отражает вкусы молодежи. Поэтому с каждой сменой поколения она становилась все более динамичной и даже агрессивной. В семидесятые годы кантри-рок представляет Грэм Пэрсон. В восьмидесятые годы обновленные нью-кантри исполняют Рэнди Трэвис и Дуайэт Иоукэм.

Особый взлет музыкальный стиль кантри переживает в девяностые годы, когда появляется множество певцов в ковбойских шляпах.

Захлестнувшая Новый Свет музыка кантри, как цунами, достигла и берегов Европы. Сюда она докатилась все на той же ностальгической волне. Для европейской молодежи она стала своеобразным символом других времен, более простых и гармоничных, когда достоинства человека определялись по нравственным критериям, а не по толщине его кошелька. Так с

помощью кантри молодые люди выражали протест обществу потребления.

В Англии даже возникла Ассоциация сельской музыки. Известно, что в Чехословакии более двух тысяч молодых музыкантов играли на гитарах, скрипках и банджо, а в Японии самой популярной мелодией был «Теннессийский вальс». Для музыки кантри как нельзя больше подходит название музыка без границ.

Лишь с распространением рок-н-ролла (гибрида ритмизованного блюза с элементами все той же сельской музыки) кантри пришлось уступить ему свои позиции. Но со временем каждый из этих стилей занял свою нишу. Кантри еще раз показал свою живучесть, умение приспосабливаться к новым веяниям. Теперь эта музыка исполняется на электрических инструментах. Кроме электрогитары во многих оркестрах, исполняющих кантри, присутствует струнный контрабас.

Сегодня в рамках жанра кантри появились своего рода гибриды, например, «сельский рок», «сельский поп», «сельский блюз» и «сельский джаз». «Сельская музыка» опять продемонстрировала свою способность к восприятию новых идей и новых звучаний, оказалась способной проникнуться новыми веяниями и новыми звучаниями. Ежегодно в различных штатах США, таких, как Виргиния, Северная Каролина, Теннесси, проводятся фестивали, в которых участвуют в среднем до шестидесяти ансамблей.

Что такое сюрреализм?

Данный стиль зародился примерно в 1920 году. Он характерен прежде всего для живописи, но важное место в его развитии сыграла и литература (основоположником ее является французский поэт Андрэ Бретон). Представлен сюрреализм и в кино, например, в фильмах Жана Кокто.

Основная особенность сюрреализма — передача того, как человек думает, внешнего выражения его мысли. Мир разума очень странный. В своих снах вы можете увидеть то, что якобы существует и, следовательно, является реальным для вас. Но для всех остальных ваши сны невероятны, нереальны, сверхъестественны и не поддаются объяснению. Произведения сюрреалистов часто напоминают сны. Сюрреалисты пытаются изобразить свой внутренний мир зрительно, через предметы или образы. Привычные образы меняются, их черты как бы расплываются, они превращаются в монстров, живущих по своим законам.

Например, на картинах Сальватора Дали фантастические персонажи вписаны в традиционный пейзаж. Например, обыкновенный жираф, охваченный огнем, или люди, поддерживаемые сзади палками.

Можно сказать, что сюрреализм — это то, что находится за границей реального: горящий жираф, люди, поддерживаемые палками, часы, текущие как вода.

Что такое кубизм?

Кубизм основан художниками Пабло Пикассо, Жоржем Браком и Хуаном Грисом. Он развивался в период с 1907 по 1920 годы. Художники, относящиеся к кубизму, приобрели известность благодаря своим пейзажам и изображениям людей. Для них главное — это ритм чередования оттенков, а форма, перспектива, занимает второстепенное место.

Некоторые картины построены только на одном цвете, который распространяется от светлого тона к очень темному (например, оттенки коричневого, серого или голубого). Все предметы на картинах состоят из сочетания кубов и квадратов различной формы (отсюда и название течения). Можно различить также призмы, цилиндры и круги.

Кажется, задумавшись, художник разделил предмет на его составляющие и собрал в совершенно другом порядке, так что формы смешались. Кубисты анализируют предмет со всех сторон.

Позже кубисты стали не только рисовать картины, но и работать с объемными материалами (деревом, веревкой, газетой) и даже изготавливать коллажи (склеенные кусочки предметов, объединенные с рисунком). Конечно, в процессе подобного расщепления предметов всякая связь с реальностью сначала нарушается, а потом и вовсе утрачивается. Этого и добивались кубисты.

Когда ты ходишь в музей или картинную галерею, пожалуйста, знай, что нельзя смотреть на живопись или скульптуру кубистов просто как на изображение действительности. Нужно воспринимать ее как образ, в котором соединено и реальное, и вымышленное, предмет и то, что думает о нем автор.

Что такое абстрактное искусство?

Абстрактное искусство — одна из разновидностей живописи, отличающаяся предельной упрощенностью формы и линий. Этот стиль начал развиваться после 1910 года.

Под абстрактным искусством понимают те произведения, которые были созданы. Не ищите в них конкретного содержания. Если вы и найдете какие-либо элементы реальных предметов, припишите это дело случаю. Иначе то, что вы видите, не будет относиться к абстрактному искусству. Поэтому нелегко понять то, что изображено на картинах

Абстрактное искусство просто представляет линии, мазки или капли краски. Разнообразие цветов небольшое, немногочисленны и используемые формы. Нет перспективы.

Объяснить значение картины может только его создатель. Без этой информации у зрителя нет точки опоры для понимания картины.

Иногда происходит и так, что художник-абстракционист даже и не смотрит на какой-либо предмет, служащий для другого художника натурой. Он просто вдохновляется какой-то идеей. Поэтому искать какие-либо конкретные детали на картинах не имеет смысла. Подобные абстрактные произведения часто вместо названия имеют номер и называются «композициями».

Практически, когда вы находитесь на выставке абстрактного искусства, вы можете представить себе все, что вам захочется.

И это не так уж и плохо!

ЛИТЕРАТУРА

Откуда пошли сказки?

Читая сказки и наслаждаясь ими, вы полагаете, что их создал писатель. Если книга написана в сегодняшнее время, так и есть. А знаете ли вы, что в давние времена у сказок не было авторов? Великие сказочники просто пересказывали, что они слышали. И рассказы существовали, таким образом, тысячи лет. Многие сказки были созданы на основе реально происшедших событий, благодаря людской памяти. Но, конечно, следует вдуматься в содержание рассказа, чтобы определить, как это могло быть на самом деле. Человека привлекает все неизвестное, загадочное. В результате при передаче рассказов от родителей детям события совершенно обыкновенные с течением времени описывались как почти сверхъестественные.

Хотя сказки имели истоки в действительной, реальной жизни, не вызывает сомнений, что люди верили и в чудеса. Персонажами сказок были существа, сходные с человеком, но обладающие магической силой. Они могли стать невидимыми или изменить форму, часто появлялись в образах животных или птиц. Они могли проникать сквозь стены и другие твердые предметы. Они могли предсказывать будущее. Некоторые были бессмертны, другие жили сотни лет.

Сегодня кто-то представляет сказочных персонажей в виде крохотных существ с тончайшими крылышками. Другие считают, что существовали различные виды волшебных героев. Некоторые размером с дюйм, другие — в несколько футов высотой, а третьи вообще были людьми. И совсем не у всех были крылья. Им вообще были не нужны крылья. Они могли превратить палку в птицу и лететь на ней или скакать на волшебной лошади.

Имена и виды сказочных персонажей, вероятно, существующих в разных странах, знакомы нам — феи, эльфы, гномы, домовые, гоблины, тролли и многие другие.

Что мы знаем о волшебной сказке?

Само название «сказка» возникло далеко не сразу. Так, вначале в Древней Руси произведения, которые рассказывались для развлечения, назывались байками (от слова «баить», говорить). А сказками назывались документы, в которых сообщались различные сведения («ревизская сказка» содержала сведения о количестве и составе населения).

Впервые термин «сказка» в современном значении был употреблен в 1649 году. Очень быстро его значение перешло только на волшебные сказки, в основе сюжета которых были фантастические приключения или подвиги главного героя. В отличие от былин, рассказывание которых всегда считалось делом чрезвычайно важным, потому что слушатели верили в то, что все рассказанное им — правда, сказка считалась жанром менее серьезным. Ее надо было складывать — сочинять так, чтобы было интересно. Отсюда и пошла пословица: «Сказка — складка, а песня — быль».

Мир персонажей волшебной сказки чрезвычайно многообразен, центральное место среди них занимают положительные герои, и в первую очередь герои-богатыри.

Кроме них, в сказке действуют и комические персонажи (Иванушка-дурачок, Емеля), превращающиеся постепенно в красавцев и богатырей.

Ни одна сказка не обходится без героини, «красавицы писаной». Ее похищают или заколдовывают противники героя. Они всегда коварны, завистливы, жестоки, корыстны.

Ими могут быть не только фантастические существа (Кащей Бессмертный, Змей), но и люди (Царь Поганин).

Но главным в волшебной сказке всегда являются происходящие в ней чудеса: красавица всегда освобождается, герой преображается в красавца и богатыря, чары разрушаются, и противник оказывается побежденным.

Почему разные сказки так похожи друг на друга?

Ты, конечно, читал много сказок, принадлежащих разным народам, и, наверное, удивлялся, почему некоторые сказки очень похожи, хотя и рассказаны совсем по-разному.

Вот, например, русская сказка про сестрицу Аленушку и братца Иванушку и немецкая — про Гензеля и Гретель. Внешне они совсем не похожи: и героев зовут по-разному, и живут в разных местах. А сказки о них почти не отличаются.

В чем же здесь дело?

Дело в том, что эти две сказки имеют общую основу — сюжет.

Что же это такое? Давай поговорим подробнее. Сюжетом называют основу сказки, ту историю, которая происходит с ее героями. Где бы сказку ни рассказывали, эта схема меняется очень мало, а иногда и не меняется совсем.

Конечно, каждый сказочник рассказывает сказку по-своему, даже одну и ту же сказку он может каждый раз рассказывать иначе. Один передает ее со всеми подробностями, неторопливо описывая замысловатые приключения героев. Другой, наоборот, быстрее старается добраться до конца. Поэтому и сказка становится более короткой и схематичной, ведь в ней описываются только самые основные приключения героев. Сказочник не изображает, куда пошел герой и что увидел по дороге, а просто говорит: «Он пошел туда-то».

Сказочных сюжетов известно гораздо меньше, чем сказок, потому что у каждого народа один и тот же сюжет рассказывается совсем по-разному. Можно сказать, что каждый народ имеет свою сказку на один и тот же сюжет.

Вот почему, увидев, например, мультфильм «Красавица и чудовище», ты сразу вспомнишь сказку про аленький цветочек.

Кто сочиняет сказки?

Знаешь ли ты, кто придумывает те сказки, которые ты читаешь в книге, слышишь по радио и телевидению? Конечно, большинство сказок записано учеными от сказителей — людей, которые знают и умеют рассказывать народные сказки. А откуда узнавали сказку сказочники?

Иногда они слышали новую сказку от других, иногда помнили с детства, услышав от своих родителей. Но рассказывал каждый сказку все равно по-своему, вставляя свои словечки, любимые поговорки, отражая свой жизненный опыт и мир, который его сегодня окружал. Бывает так, что сказитель переезжал на другое место, и тогда все его сказки постепенно менялась. В них появлялись новые персонажи, бытовая обстановка, интересная и понятная новым слушателям.

Но многие сказки были сочинены писателями. Придумывая ее, они могли пойти по нескольким путям: соединить несколько фольклорных сюжетов в один, переработать уже известные сюжеты («Сказки Пелагеи-ключницы» Аксакова, где появился «Аленький цветочек» на основе соединения сюжетов башкирских сказок и сказки братьев Гримм). Писатели учитывают психологию ребенка, которому нравится вновь встречаться с уже знакомым. Ребенок любит, чтобы ему каждый день читали одну и ту же сказку, хотя ее сюжет он давно уже выучил наизусть.

Вот почему тебе одинаково интересно читать и сказку про Пиноккио итальянского писателя Коллоди, и сказку про Буратино русского писателя Толстого. История превращения обыкновенного полена в мальчика рассказана ими совершенно по-разному. И это не случайно, потому что каждый из писателей жил в своей стране и писал, рассчитывая на своих маленьких читателей. Вот почему с их героями происходят совсем разные приключения.

В сказке Коллоди основную роль играет волшебство, превращения героя, а Буратино добивается всего сам, без помощи феи. Поэтому он больше напоминает обыкновенного мальчишку, хотя так и остается деревянным человечком.

Почему сказки разные?

«Сказка — складка, а песня — быль», «сказка — ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок». Приведенные нами поговорки помогают понять основную функцию сказок: рассказывать о том, чего не было, но одновременно поучать слушателя.

По своему содержанию сказки весьма разнообразны. В них и приключения героев, и забавные случаи, но заканчиваются они одинаково — торжествует добро.

По своему характеру сказки делятся на бытовые, волшебные, авантюрные, сказки о животных и сказки-анекдоты.

Раньше других сложилась волшебная сказка. Она основывается на древних мифах и преданиях. Поэтому ее основные герои — богатыри — сражаются со сказочными чудовищами, преодолевают различные препятствия. Такие сказки близки к легендам о великих воинах.

Сказки, в которых на долю героев выпадает множество приключений, где на каждом шагу их подстерегает тяжелое испытание, называются авантюрными. Как правило, в них действуют добрые и злые силы. Последние чинят герою всевозможные козни. Но ему помогают выйти из трудных ситуаций феи, волшебники, маги. В конце его ожидает заслуженная награда — невеста, девица-красавица.

Более пестрыми выглядят сказки о животных. Они появились вследствие переделок рассказов об уловках первобытных персонажей-хитрецов (ученые называют их трикстерами). Так в сказках народов Африки мы находим истории о проделках остроумной черепахи и хитрой антилопы Канчиля. Они противостоят хитрым и жадным правителям. Со временем героев-животных в таких историях сменили герои-люди. Среди них — Ходжа Насреддин, Мушфики, Гершеле Остропoлер, Хитрый Петр. Иногда хитрецы не только учат ленивых, глупых и жадных, но и дают советы, помогающие слушателям выбрать то или иное решение.

Среди бытовых сказок распространены истории, встречающиеся у разных народов: о глупом муже и умной жене, о подвигах солдата, глупом черте. В известной мере они приближаются к анекдоту, так как в их основе всегда лежат конкретные житейские ситуации, а повествование окрашено юмором.

Кто первым сочинил детские стихи?

Едва ли есть ребенок, который наизусть не знает «Ладушки» или «Идет коза рогатая». Мы называем их детскими песенками или стишками. В Англии их называют стихами Матушки-Гусыни. Это прозвище, Матушка-Гусыня, впервые появилось в собрании сказок французского писателя Шарля Перро, которые были опубликованы в 1697 году. Но возможно, оно было известно и раньше, так могли называть, например, деревенских сказительниц.

Бостонский издатель Томас Флип опубликовал в 1719 году книгу под названием «Песенки для детей, или Детские мелодии Матушки-Гусыни». К сожалению, в наше время не осталось ни единого экземпляра этой книги.

Большинство стихов, превратившихся потом в детские, вначале совершенно не предназначались для детей. В XVI веке взрослые в Англии пели баллады, мадригалы, оды. Матери пели эти же произведения своим детям, и песни эти превращались в детские песни. Дети запоминали припевы или некоторые фразы и пели их на свой лад.

Когда появились частушки?

Каждый из вас, конечно же, слышал частушки — веселые озорные куплеты, чаще всего сатирического содержания. Их поют под аккомпанемент балалайки, гармони, баяна и других народных инструментов, нередко сопровождая пляской. Достается в частушках лодырям и неряхам, обманщикам и лежебокам. Бывают частушки шуточные и юмористические.

Слово «частушка» происходит от «частый», то есть быстрый. Это быстрые песни в четком ритме двудольного танца. Это такой ритм, который можно отсчитывать «и раз — и два; и раз — и два». Мелодия совсем коротенькая — всего один небольшой куплет, который много раз повторяется с разными текстами.

Частушки возникли в России во второй половине XIX века и стали очень популярны в народе. Есть и особый вид частушек, называемый «страдания». Они более медленные, певучие, как правило, лирического содержания.

Случается, что частушки входят и в произведения так называемого «высокого жанра», опер, концертов. Например, Родион Щедрин написал концерт для симфонического оркестра «Озорные частушки», а также включил их в свою оперу «Не только любовь».

Откуда взялись считалки?

Считалки, как и другие жанры детского фольклора, возникли в глубокой древности. В их основе лежит представление о том, что есть счастливые и несчастливые числа. Когда-то считалка была одним из способов гадания, чтобы узнать, стоит или не стоит начинать какое-либо важное дело. Счастливое или несчастливое число, на которое и оканчивался счет, и являлось предопределением благополучного завершения начатого предприятия. Об этом свидетельствует тесная связь считалок с различного рода гаданиями.

До середины XIX века сохранялось использование текстов ряда считалок для определения времени выхода замуж, а также характера будущего мужа. После перехода в детскую среду считалки утратили свое магическое значение и превратились в вводную часть различных игр.

Хотя в такой считалке, как:

Раз, два, три, четыре, пять,
Тебе скоро улетать,

ясно слышится отзвук далекого прошлого — гадание посвящено будущему выходу девушки замуж. Эта считалка распространена практически на всех континентах, более чем у десятка народов.

Когда придумали русские былины?

С глубокой древности передавались из уст в уста героические песни, сказания о защитниках русской земли — богатырях. О том, что на Руси пелись былины, мы узнаем еще из такого литературного памятника Древней Руси конца XII века как «Слово о полку Игореве».

Их знали и исполняли певцы, которых в народе называли сказителями.

Само название «былина» указывает на то, что слушатели и сказители предполагали, что все, о чем рассказывается в былине, происходило на самом деле в стародавние времена. Вот почему впоследствии былины стали называть «старинами» — рассказами о том, что было в старину.

Кто и когда придумал первую былину, мы не знаем и, видимо, никогда не узнаем. Но разве это так важно? Гораздо удивительнее, что они передавались из уст в уста на протяжении 800 лет, прежде чем их записали такие выдающиеся исследователи, как А. Астахова, А. Гельфердинг, П. Рыбников. Для этого ученым потребовалось совершить многочисленные

экспедиции на Север, где дольше, чем в других местах, продолжалось исполнение былин. О том, как это происходило, рассказал П. Рыбников, впервые записавший от сказителя русскую былину: «Горница была наполнена народом. Сидели на лавках, на кровати, жались в дверях. Вошел Утка (сказитель Никифор Прохоров), невысокого роста старик, коренастый и плечистый. Утка далеко откинул назад свою голову, с улыбкой обвел взглядом присутствующих и начал петь. Он жил со своими любимцами-богатырями, жили с ними и все присутствующие».

Кто придумал басню?

Басня — это один из древнейших жанров литературы. Полагают, что, басни были одними из первых литературных произведений, в которых отразились представления людей о мире. Первым автором басен называют раба Эзопа, славившегося своим остроумием. Ученые считают, что он жил примерно с 620 по 560 год до н. э. и благодаря своему умению рассказывать занимательные истории, в конце концов, получил свободу. Истории Эзопа известны под названием «Басни Эзопа». Они были записаны примерно во II веке до н. э. и входили в учебники, которые, прежде всего, использовались в школах красноречия для воспитания будущих политических деятелей.

Умение точно и кратко выражать свои мысли, несомненно, пришло к будущим ораторам из басни. Отличительной ее особенностью как раз и является умение автора в занимательной, но краткой форме, на наглядном примере рассказать о какой-либо проблеме. Вот почему в начале или чаще в конце басни сформулирован вывод, основная поучительная мысль — мораль.

Басня всегда носит иносказательный характер. В качестве героев в баснях чаще всего действуют животные, но иногда и растения, птицы, рыбы, вещи. Подобные персонажи ведут себя как люди, в каждом из них воплощены те или иные пороки или слабости людей. Так, в одной известной басне рассказывается о состязаниях по бегу между зайцем и черепахой. Заяц настолько уверен в своем успехе, что даже отдыхает во время соревнований, что и позволяет выиграть медлительной, с трудом тащащейся черепахе.

Среди авторов басни были такие известные поэты античности, как Гесиод, Гораций, Федр а уже гораздо позднее, французский поэт Лафонтен. Именно Лафонтен превратил басню в живой и занимательный рассказ, развив достижения своих предшественников по созданию стихотворной басни.

Что такое вымысел?

Ответить на этот вопрос, на первый взгляд, вовсе не сложно: все, что не существует, а создается фантазией человека, называется вымыслом. В художественном произведении вымысел используется для создания художественного мира и населяющих его образов.

Очевидно, что каждый писатель опирается на свой жизненный опыт. При этом свои наблюдения он отбирает, группирует по-своему, выделяя одни факты и опуская другие. Даже в воспоминаниях, где автор обычно основывается на лично пережитом и передает события собственной биографии или жизни хорошо знакомых ему людей, он выбирает то, что для него наиболее интересно и значимо. Но если произведение будет состоять только из одних фактов, даже тщательно подобранных и организованных, никто не станет его читать. Чтобы «оживить» рассказ, писатель прибегает к фантазии — начинает придумывать новых героев и обстоятельства их вымышленной жизни. Для этого он стремится так построить свое произведение, чтобы выдуманные им персонажи вели себя так же, как и обычные люди в реальной жизни. Писатель представляет себе, как созданный его воображением человек повел бы себя в той или иной ситуации.

В произведениях, основанных на подлинных событиях, писатель тоже стремится быть именно психологически достоверным. При этом вполне может быть, что некоторые события окажутся лишь упомянутыми или произойдут не совсем в том месте, где были в действительности.

Главная цель писателя — заставить читателя поверить ему. А это возможно лишь в том случае, если персонаж, который создан воображением художника, будет чувствовать также ярко и непосредственно, как живой человек.

Можно ли написать «портрет словами»?

Ты, конечно, знаешь, что портрет широко распространен в живописи, скульптуре, графике и фотографии. Само слово «портрет» восходит к французскому выражению «trait por trait» — черта в черту, т. е. как можно точнее. Но можно ли написать «портрет словами». Например, существует многочисленные воспоминания об известных людях прошлого. Но в каких же случаях мы можем рассматривать описания реальных исторических лиц как «портреты словами»?

Если главное для художника — создать яркий образ на портрете, то цель для пишущего воспоминания — помочь воссозданию этого образа в сознании читателя. Вот почему литературный портрет обязательно строится на какой-нибудь наиболее яркой детали — особенности языка, внешнего облика или поведения изображенной личности. Такие описания мы и можем назвать «портретами словами».

Прочитав «портрет словами», мы представляем облик изображенного гораздо ярче, чем после знакомства с его биографией. И это не случайно. Ведь мы не знакомимся с тем, что он сделал или создал, а проникаем в мир его чувств, всегда ярких и неповторимых. В литературном портрете всегда отражаются наиболее характерные, запоминающиеся черты личности. Так, все писавшие о Александре Блоке отмечают его «рыцарское» и в то же время усталое лицо, за которым чувствуется его одиночество, душевная незащищенность. В образах Андрея Белого, Алексея Ремизова подчеркивается их необыкновенность, неординарность. Символом революции, стремления изменить окружающую жизнь воспринимается образ Владимира Маяковского.

Что такое легенда?

Название этого жанра происходит от латинского «легенда» — «то, что следует прочитать». Оно возникло в те далекие времена, когда легенды еще не записывались, а рассказывались, передаваясь из уст в уста подобно сказкам.

В основе легенды — рассказ о событии, как будто имевшем место. Чаще всего легенды возникали на основе «свидетельств очевидцев» о чудесах, видениях, связанных с именами святых или с определенной местностью. В отличие от преданий, рассказывавших об исторических лицах и реальных событиях, легенда нередко рассказывает о том, чего не было на самом деле.

Вот почему так много легенд рассказывают о находках сокровищ, чудесных избавлениях от недугов или победах над многочисленными врагами.

Безвестные сказители нередко облекали в форму легенды мечты о лучшей доле и счастливой жизни, которых так не хватало их слушателям. Они рассказывали о справедливых королях, которые правили в стародавние времена, о рыцарях, защищавших слабых и обиженных.

Герои легенд всегда привлекали внимание самых широких слоев населения своей храбростью, бескорыстием, добротой, милосердием — то есть теми качествами, которых так не хватает реальным людям.

Практически герои легенд становились для слушателя прошлых времен такими же выдающимися личностями, как для современного подростка — герои комиксов и популярных мультипликационных сериалов.

Что такое предание?

В основе преданий, то есть народных рассказов, передававшихся из уст в уста, из поколения в поколение, лежат воспоминания о реальных лицах и событиях исторического прошлого. Предание часто имеет форму рассказа очевидца и ведется от первого лица.

Сюжеты преданий повествуют об основании городов, строительстве монастырей и отдельных храмов, захороненных кладах, которые якобы ждут своего открывателя. В них все правдоподобно, и можно сказать, реалистично. Герои — обыкновенные люди, только обладающие большей силой и отличающиеся особыми умениями.

В отличие от легенды, в предании всегда точно сообщается, когда и где произошло событие, о котором ведется рассказ. Понятно, что в преданиях практически не встречаются чудесные превращения, волшебные предметы, фантастические перемещения героев, столь привычные для сказок и легенд.

В преданиях содержится множество сведений, представляющих большой интерес: обстоятельства основания крупных городов и пребывания в них исторических лиц. В форме преданий народная память донесла до наших дней подробности жизни прошлых времен.

Рассказывая о прошлом, сказитель обязательно соотносил его с днем сегодняшним, сравнивал поступки героев с нынешними правителями и полководцами. Вот почему и в наши дни предания продолжают оставаться одним из немногих «живых» фольклорных жанров. Героями преданий XX века стали те личности, которые оставили свой след в сложную эпоху войн и революций.

Предания издавна привлекали внимание русских писателей: Пушкина, Лескова, Бажова, которые находили в них сюжеты для своих произведений.

Что такое пестушки?

Пестушками называются небольшие стихотворения, которые читают ребенку. Их название восходит к глаголу «пестовать» — ухаживать за ребенком, потому что пестушки связаны с выполнением тех действий, которые можно было бы сравнить с гимнастикой.

Произнося пестушку, мать или няня несколько раз проводят руками от шейки до ступни ног ребенка. Слова пестушки не просто подсказывают ход действий и что надо делать, но и показывают самому маленькому ребенку, как называется та или иная часть его тела:

В ножки о Дюнешке,
А в ручки хватунюшки,
А в роток говорок,
А в голову разумок.

Или:

Баба сеяла горох.
Прыг-скок! Прыг-скок!
Обвалился потолок.
Прыг-скок! Прыг-скок!

Во всех подобных произведениях заложен многовековой опыт. Но не только педагогический — в них отразились следы магических представлений. По происхождению многие пестушки сближаются с заговорами. Однако со временем их магическое значение полностью забылось, и они превратились в забавные стихотворения:

С гуся вода
С Пети худоба.

Что такое потешки?

Потешками называют небольшие стихотворения, предназначенные для развлечения маленьких детей и одновременно обучения необходимым знаниям. В них отразился многовековой опыт народной педагогики. Упоминаемые в потешках предметы обычно связаны с непосредственным окружением ребенка, событиями его повседневной жизни: прогулкой, кормлением, умыванием.

В отличие от других жанров детского фольклора, потешки практически не изменяются со временем. Между текстами, записанными у различных народов, оказывается такое сходство, что нередко они напоминают переводы с одного языка на другой.

Так, известная потешка «Сорока, ворона кашу варила» известна почти у всех европейских народов. Вот какой интересный жанр — детские потешки.

Что такое загадка?

Загадка относится к одному из самых древних жанров фольклора. Когда-то разгадывание загадок имело магическое значение, являясь составной частью обряда посвящения юношей в воины.

Использовались загадки и во время древнейших свадебных ритуалов, для испытания жениха и невесты. С помощью загадок сохранялись для потомства народные познания, накапливаемые веками.

Со временем серьезное значение загадок забылось, и они стали использоваться для развлечения и как важная воспитательная игра.

Вначале ребенок еще не умеет разгадывать загадки, у него нет для этого необходимых знаний. Главным для него становится процесс запоминания загадок, который превращается в своеобразную словесную игру.

Многовековое распространение отшлифовало форму загадки, сделало ее звучной и выразительной. Иногда загадка бывает даже стихотворной:

Не дерево, а с листочками,
Не рубашка, а сшита,
Не человек, а рассказывает.

(Книга)

Большая популярность загадок объясняется еще и тем, что они легко отражают все изменения, происходящие в мире:

Висит груша — нельзя скушать.

(Электрическая лампочка).

Что такое заклички?

Закличками обычно называют стихотворные обращения к явлениям природы, растениям и животным:

Дождик, дождик, поливай —
Будет хлеба каравай.

Или:

Дождик, дождик, пуще,
Будет в поле гуще!

Происхождение закличек теряется в глубине веков. Когда-то они входили в ритуальные обряды, посвященные заклинанию сил природы для призвания урожая или удачной охоты (рыбной ловли).

Вот почему в настоящее время заклички практически исчезли из живого бытования, хотя до двадцатых годов нашего столетия они записывались повсеместно и в большом количестве.

В настоящее время заклички сохранились лишь в составе поэзии пестования, обращенной к самым маленьким. Как только дети начинают самостоятельно передвигаться, их внимание привлекают ярко окрашенные насекомые, певчие птицы, а также домашние животные.

К ним и адресованы следующие обращения:

Бабочка, бабочка,
Сядь на ладошку —
Дам тебе лепешку.

В некоторых приговорках сохранились следы древних заклинаний, например, если набралась в уши вода, говорят:

Ухо, ухо, вылей воду
На дубовую колоду.

Что такое рассказ?

Содержанием рассказа всегда становится случай или происшествие, происходящие с героем. Это обычно очень короткое событие, повествование о котором должно вместить и характеристику места действия, и оценку происходящего, и иногда даже биографию главного героя.

Основой для рассказа может стать любая житейская ситуация. Но через нее обязательно должна быть видна судьба героя. Например, в рассказе Куприна «Белый пудель» через эпизод из жизни бродячих артистов прослежена участь всех обездоленных в России того времени. На основе конкретной ситуации писатель приходит к очень серьезным выводам и глубоким обобщениям.

Сочетанием краткости и насыщенности содержания рассказ отличается от других прозаических жанров. Сюжет рассказа обычно развивается очень быстро, динамично, напряженно. Вспомни, например, рассказ Горького «Дед Архип и Ленька». Ты никак не можешь вчитаться в каждое слово, хочешь как можно быстрее узнать, что же будет с героем.

Писатель всегда очень тщательно отбирает факты, составляющие сюжет рассказа, говоря только о самом важном, значительном в жизни своего героя. Нет таких событий — нет и интересного рассказа.

Количество действующих лиц в рассказе невелико, всего несколько человек. Основным художественным приемом описания становится деталь. Подобным талантом отличался А. П. Чехов. При предельном лаконизме содержания его произведения передают историю всей жизни его героев или раскрывают их характер. Таковы, например, рассказы «Хамелеон», «Ванька», «Лошадиная фамилия».

Русские писатели считали рассказ той формой, в которой мастерство писателя проявляется наиболее ярко. Поэтому, например, в начале XX века рассказ становится основной литературной формой.

Что такое повесть?

Повесть — это древнейший жанр литературы. Он представлен практически во всех литературах мира, в том числе и в древнерусской. Сначала повестью называли только рассказы о реальных исторических событиях («Повесть временных лет»), потом и произведение с вымышленным автором сюжетом, остро сатирическое или бытовое. Любопытно, что такие повести называли «неполезными». Жанр повести постепенно становился одним из основных в русской литературе.

Поскольку размер повести меньше, чем романа, в ней не бывает большого количества действующих лиц. О происходящих событиях рассказывается последовательно и постепенно, без такой глубины обобщения, как, в романе. Поэтому по характеру описаний — повесть близка хронике, где главным является передача тех или иных фактов.

Однако не только отбор событий и их последовательное расположение в произведении являются отличительными особенностями повести.

Для повести характерно сочетание не слишком большого объема и точности выражения авторской мысли, поэтому особую роль в ней играет деталь. Она становится основным художественным приемом, с помощью которого писатель добивается максимальной выразительности в обрисовке его характера и окружающей среды. Тщательностью описаний и глубиной характеров действующих лиц повесть отличается от от рассказа, а сравнительной краткостью — от романа.

Очень образно сказал о повести русский критик В. Г. Белинский: «Ее форма может вместить в себе все, что хотите — и легкий очерк нравов, и колкую саркастическую насмешку над человеком и обществом, и глубокое таинство души, и жестокую игру страстей».

Что такое баллада?

Баллада — это форма народной песни, которая рассказывает какую-либо историю. Она появилась в Европе в средневековье.

Баллада просто и прямо повествует о чем-либо. Под некоторые баллады можно танцевать, и баллады могут иметь музыкальное сопровождение. Они всегда исполняются так, чтобы словам уделялось больше внимания, чем мелодии. Впрочем, хотя баллады всегда придают большое значение истории, мелодии, используемые в них, очень красивы.

В разных странах баллады отличаются друг от друга и имеют множество названий. Во Франции они называются балладами, в Италии — «баллата», в Испании — романс, а в России — былина.

В Америке баллады делятся на несколько разновидностей. Одна состоит из традиционных баллад, которые возвращают нас на шесть или семь веков назад в британскую историю. Они передавались устно через многие поколения, и у них появилось большое количество вариаций. Другая группа баллад уходит корнями в Англию XVII–XIX веков. Иногда их называют плакатными балладами. Многие из них печатались на обороте плакатов с последними новостями и продавались на улицах за пенни.

Британцы привезли баллады в свои колонии, где многие из них сохранились. Используя их как образец, американцы создавали баллады о бандитах, таких, как Джесси Джеймс и Билли Кид, о сильных людях, таких, как Джон Генри, и о невезучих девушках типа «юной Шарлотты». Они часто накладывались на старые британские мелодии, и зачастую даже использовался тот же самый сюжет, но с американской музыкой.

Что такое ода?

Слово «ода» в переводе с греческого означает «песнь». С конца XVII века так называют литературный жанр, главной особенностью которого является прославление монарха или знаменательного исторического события.

Торжественная ода стала одним из основных жанров русской поэзии XVIII века. Их писали Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков, Херасков, Державин.

Для оды характерно особое видение мира. Главное чувство, которое передает автор оды, — восторг. Он возводит поэта «превыше молний», «выше облака», откуда тот и созерцает весь мир. Конечно, подобные чувства требовали особого стиля, особой торжественности выражения, которая исключает обыденные слова. М. В. Ломоносов назвал его «высоким стилем».

Для этого стиля характерен особый язык, изображение каждого предмета как идеального — «цветы пестреют», «колосья на полях желтеют», «озера ликуют». Реальные факты также изображаются в виде аллегорических и символических картин. Заключение выглядит как «изрядство мира», от которого «восторг внезапный ум пленил».

В конце XVIII века, когда во всей Европе начинается революционное брожение, торжественная ода становится одним из жанров политической лирики. Именно так переосмыслил этот жанр А. С. Пушкин («Вольность»). Но после поэтов-декабристов этот жанр постепенно прекращает свое существование.

В творчестве поэтов XX века, например Маяковского, он получает новое звучание, используясь как средство иронической характеристики.

Что такое биография?

На первый взгляд, на этот вопрос ответить несложно. У каждого человека есть история жизни, и ты легко можешь рассказать свою. Это и называется биографией.

Но подобная легкость обманчива. Сразу же возникает множество вопросов: чем биография отличается от автобиографии? Кто может быть героем биографии? Почему рассказы Плутарха об известных героях его времени современники называли то жизнеописаниями, то биографиями?

Само слово «биография» происходит от двух греческих слов: «биос» — жизнь и «графо» — пишу. Таким образом, оно и означает «жизнеописание».

В русский язык слово «биография» пришло из французского, сохранив греческие корни. Но с начала XIX века, когда появились первые переводы биографических книг античных авторов (Плутарха, Тацита), за ними закрепилось название «жизнеописание», восходящее к латинскому названию таких трудов «vita scritta» (дословно: «Описание жизни»).

Первые биографии появились еще в эпоху античности, и их героями были правители или известные люди («Сравнительные жизнеописания» Плутарха, «Жизнь двенадцати цезарей» Светония, «Жизнеописания знаменитых живописцев» Дж. Вазари).

Так был создан жанр биографии, в котором затем работали крупнейшие писатели всех стран и эпох (Вольтер, Р. Роллан, С. Цвейг). Очень важно, что еще в XVIII веке биография стала использоваться для воспитания молодежи.

В русской литературе жанр биографии также занимает видное место, и начался он с произведений, рассказывающих о жизни выдающихся деятелей культуры (книги П. А. Вяземского «Д. И. Фонвизин», «Биография Ф. И. Тютчева» И. С. Аксакова). С середины века появляются биографические книги, написанные специально для детей (книга В. П. Авенариуса о Суворове).

В последующее время в русской литературе появилось много интересных произведений биографического жанра. Многие из них вышли в серии «Жизнь замечательных людей», основанной М. Горьким.

Что такое мемуары?

Первое упоминание о мемуарах в справочной литературе мы находим в «Энциклопедическом словаре» (1896) Ф. А. Брокгауза и И. Е. Ефрона, где отмечается деление мемуаров на военные, «мирные», дворцовые, бытовые, писательские.

Словом «мемуары», заимствованным из французского memoires, обозначают все произведения, авторы которых вспоминали о прошлом: автобиографии, воспоминания и даже дневники. Существуют и русские названия мемуаров — «воспоминания», «записки». Оба названия обозначают рассказ о прошлом, написанный спустя некоторый промежуток времени. Автор смотрит на события из будущего и описывал прошлое и как современник, и как свидетель, и как участник.

Обычно считают так: в «воспоминаниях» описывались только те события, которые автор видел своими глазами, а название «записки» указывало на то, что в них включены и рассказы других лиц, записанные автором.

По мере развития литературы и введения жанрового деления исследователи пришли к выводу, что существуют следующие основные формы мемуарной литературы: письма, дневники, автобиографии, мемуарно-автобиографические повести и романы.

Что такое буколическая поэзия?

Пастушескую поэзию иногда называют буколической, от греческого слова bukolos — пастух. В ее основе лежат народные пастушеские песни. Этот жанр возник еще в фольклоре Древней Греции и приобрел большую популярность в римской поэзии. Небольшие стихотворения, написанные в форме короткого рассказа или диалога, содержат яркие описания чувств или прославление красот природы. Диалог строится по принципу поэтического состязания, при котором каждый из участников стремится превзойти другого в красочности и выразительности.

Как литературный жанр буколическая поэзия впервые появляется у греческого поэта Феокрита (конец IV века до н. э.), однако и до него у различных авторов встречаются буколические элементы (например, у Стесихора, создавшего образ пастуха Дафниса).

Обычно авторами буколической поэзии были представители греческой аристократии. Ведь она возникла в период интенсивного заселения городов и отражала сентиментальную тоску по простоте сельской жизни и ее близости к природе. Поэтому, например, в «Идиллии» Феокрита изображена простая деревенская жизнь, представлены образы пастухов, пасущих овец.

Местом действия является подчеркнуто условная обстановка, где нет войн и конфликтов. Созданный Феокритом жанр получил название идиллия, что означает «картинка».

Римская буколическая поэзия представлена именем крупнейшего поэта античности Вергилия. В своих «Эклогах» (что означает — выбранное) или «Буколиках» он также изображает весьма условный пастушеский мир. Однако Вергилий рисует не только вымышленный мир идеальной любви, его поэзия полна намеков на современность, а местами даже иронична. Через условный мир поэт передает социальные проблемы времени, волновавшие как его самого, так и его современников.

Интересно дальнейшее развитие буколической поэзии. В средние века она вновь соединилась с фольклором различных стран, в результате чего появилась пасторелла — жанр любовной поэзии XII–XIII веков.

В европейской литературе (в основном поэзии и драматургии XVII–XVIII веков, когда вновь возникает представление о необходимости возвращения к природе как символу чистоты и гармонии) на основе традиций буколической поэзии рождается пастораль. И сама форма, и мотивы оказались в ней заимствованными из античной буколической поэзии.

Что такое «альбомная лирика»?

В воспоминаниях И. С. Соколова-Микитова мы встречаемся с таким описанием: придут из Бабынина, с новой железнодорожной станции, франты-телеграфисты в высоких, накрахмаленных воротничках, в фуражках с желтыми кантами, заведут с барышнями разговоры, начнут писать чувствительные стишки в альбомы.

Что же это такое — альбом, о котором вспоминает писатель?

Истоки альбомной лирики нужно искать в средневековой французской поэзии, где поэты-любители, сочинявшие стихи, собирали их в отдельные сборники. Одним из самых известных стала «Книга ста баллад», в которой собраны стихи нескольких непрофессиональных поэтов во главе с наиболее талантливым из них — Жаном де Сен-Пьером Сенемаль. Основная тема сборника — тема любви.

Жанр любовной лирики был очень популярным, поэтому естественно, что сборники любовных песен быстро распространялись сначала по всей Европе, а в конце XVIII — начале XIX века попали и в Россию, где как раз наблюдалось сильное влияние французской культуры. С первой половины XIX века в России, в многочисленных литературных салонах Петербурга и Москвы, возникла своеобразная мода: оставлять на память какую-нибудь запись, небольшой стишок, куплет или рисунок. В комедии Гоголя «Ревизор» Марья Антоновна просит Хлестакова оставить ей в альбоме на память что-нибудь «эдакое».

В архивах и библиотеках сохранились сотни подобных альбомов. Некоторые из них принадлежали видным литературным и общественным деятельницам той поры — З. Волконской, поэтессе Е. Ростопчиной, жене известного историка С. Карамзиной. В них можно найти даже неизвестные автографы великих русских поэтов и писателей.

Несмотря на то, что Пушкин иронизировал в романе «Евгений Онегин» над светскими альбомами, он сумел показать их особую роль в истории русской культуры:

Великолепные альбомы,
Мученье модных рифмачей,
Вы, украшенные проворно
Толстого кистью чудотворной
Иль Баратынского пером,
Пускай сожжет вас божий гром!
Когда блистательная дама

Мне свой in quarto подает,
И дрожь, и злость меня берет…

Что такое псевдоним?

Псевдонимом (от латинского pseudo — ложный) принято называть вымышленное имя, которым писатель иногда подписывает свои произведения. Причины такого поступка могут быть весьма разнообразны: боязнь преследований, критики, неблагозвучная фамилия, а иногда и дань моде.

Некоторые авторы были вынуждены скрывать свое имя, потому что их общественное положение не позволяло им открыто заниматься литературой (например, Екатерина Великая печаталась под псевдонимами).

Иногда псевдонимы появлялись и без участия их авторов, по инициативе редакторов или друзей, пожелавших подшутить над ними.

Обычай скрывать свое имя корнями уходит в глубокую древность. Еще в средние века многие поэты никогда не подписывали свои сочинения настоящими именами. Очень красивы псевдонимы арабских поэтов. Например, Хафиз, что означает «сладкозвучный», или Амир Хосров Дехлеви — «царь поэтов из Дели». Эти имена приобрели такую популярность, что заменили собой настоящие.

Нередко выбор псевдонима был вызван стремлением отличаться от родственников: например, туркменские поэты отец и сын Довлетмамеды писали под псевдонимами Азади и Махтумкули, причем Махтумкули избрал себе еще один псевдоним — Фраги, под которым и приобрел наибольшую известность.

Иногда в основе псевдонима лежит какая-либо внешняя примета автора, например, Назон («носатый»), Флакк («лопоухий») или Тацит («молчаливый»).

Часто в псевдонимах содержится указание на национальность их авторов или место их рождения — Леся Украинка, Анатоль Франс.

Интересно, что издание литературного произведения без подписи или под псевдонимом далеко не всегда достигало цели — скрыть имя настоящего автора. Очень скоро становилось известно, кто подписывается тем или иным псевдонимом.

Что такое персонаж литературного произведения?

Ты уже знаешь о том, что герой литературного произведения и реальный человек, который стал основой для создания образа художественного произведения, — не одно и то же. Поэтому мы должны воспринимать персонаж литературного произведения таким, каков он изображен в книге, не пытаясь сравнивать его с конкретным человеком, существовавшим на самом деле.

Создавая свой образ, писатель объединяет множество черт, которые он подметил у самых разных людей, в соответствии со своим собственным опытом. В одном образе собираются наиболее яркие, характерные черты определенной группы людей.

Очень важную роль играет имя, которым автор называет своего героя. Иногда это неброское, распространенное имя, иногда оно является «говорящим», т. е. выражает нужную автору идею. Такие герои характерны, например, для Достоевского. В именах его персонажей всегда заключена своеобразная загадка, которую предстоит разгадать, — Родион Раскольников, Соня Мармеладова, братья Карамазовы (как будто братья-разбойники).

Второй характеристикой героя становится портрет. Обычно автор описывает особенности строения лица, фигуру, манеру говорить. Но к портретной характеристике относятся и особенности поведения героя, характерные выражения, жесты. Конечно, если автор просто перечислит все эти особенности человека, получится сухой список, а не портрет живого человека. Поэтому писатель с помощью деталей выделяет самое характерное, запоминающееся, интересное в облике героя. Через портрет также дается оценка персонажа, как человека.

Ну и, наконец, герой приобретает биографию и среду обитания. Как и обычный человек, он проживает в произведении целую жизнь, иногда наполненную самыми удивительными событиями и приключениями.

Что такое сюжет литературного произведения?

На первый взгляд, кажется, что содержание всех книг строится по одной и той же схеме. В них рассказывается о герое, его окружении, о том, где он живет, что с ним происходит и чем заканчиваются его приключения.

Но эта схема является чем-то вроде каркаса, которому следует далеко не каждый автор: иногда рассказ начинается со смерти героя, а уже потом рассказывается, что происходило до этого. Автор может внезапно оборвать повествование, так и не сообщив, что произошло с героем дальше. Такое окончание произведения называется открытым финалом. В этом случае окончание истории должен придумать сам читатель.

Однако в любом произведении всегда можно найти главные моменты, вокруг которых как бы завязан сюжет. Они так и называются — узловые точки. Их немного — завязка, кульминация и развязка.

А теперь давай попробуем найти их в хорошо известном тебе романе А. Дюма «Три мушкетера». Он начинается с введения, или вступления (иногда оно называется прологом), где сообщаются основные сведения о д'Артаньяне: что он происходил из обедневшей дворянской семьи, отец его в прошлом служил королю и теперь хочет, чтобы сын продолжил его дело — стал мушкетером. Так начинается действие.

Развитие сюжета начинается в тот момент, когда у д'Артаньяна крадут рекомендательное письмо. Затем мы узнаем о том, как д'Артаньян приезжает в Париж, приобретает друзей (и врагов) и начинает служить королю. Завязка — столкновение основных героев — встреча д'Артаньяна и кардинала, когда мушкетер узнает, что у него появился могущественный враг.

Дюма был великим мастером построения динамично развивающегося сюжета. Поэтому он вводит новых героев (Констанция, Миледи), включает историю Бэкингема и королевы. Однако дополнительные персонажи не осложняют основную линию романа — приключения главного героя. Дюма сообщает о своих персонажах только самое необходимое, хотя история каждого из них составляет как бы отдельный «сюжетик» — он называется сюжетной линией.

Если ты внимательно читал роман, то заметил, что там почти нет длинных, пространных описаний пейзажа, интерьера, внешности и одежды героев. Дюма все время торопится: он

держит читателя в напряжении и поэтому очень быстро подводит его к высшей точке развития сюжета — кульминации. В романе «Три мушкетера» это — конец истории с подвесками.

Итак, произошло столкновение героев, конфликт заканчивается трагически — погибает Констанция. Должна наступить развязка романа. Как поступает Дюма? Он усиливает действие, отказываясь от описаний, и сосредотачивает внимание на диалогах и стремительных передвижениях героев. Темп повествования стремительно нарастает от эпизода к эпизоду. Лишь в последней сцене он замедляется, чтобы подчеркнуть важность момента — миледи наказана, возмездие свершилось.

Развязка — последняя встреча с кардиналом — следует в самом конце романа.

Но история д'Артаньяна на этом не заканчивается. Поэтому Дюма и завершает роман эпилогом, в котором сообщает о дальнейшей судьбе своих героев. Он позволяет закончить действие и одновременно готовит читателя к продолжению рассказа о понравившихся ему героях.

Ты можешь спросить — а зачем мы так подробно разбирали хорошо всем известный роман? Уметь находить основные точки сюжета важно в любом произведении: это поможет глубже уяснить его содержание — фабулу и кратко пересказать ее.

Что такое «вечные образы»?

Иногда бывает так, что образы похожих героев встречаются во многих произведениях, созданых разными авторами в разное время. Несмотря на то, что в каждом из произведений они носят разные имена, читатель легко улавливает сходство между ними. Оно основано на том, что все эти образы отражают одну и ту же философскую или нравственную идею. Такие образы и называются «вечными».

К числу таких образов относится, например, Дон-Кихот. Хотя после написания романа Сервантесом прошло много веков, образ защитника всех обездоленных продолжает волновать писателей. Имя Дон-Кихота стало не просто литературным персонажем, но и обозначением идеи бескорыстной помощи.

Аналогичная судьба и у образа Робинзона Крузо. Множество подражаний и похожих героев в литературе позволяют говорить о том, что он также стал нарицательным обозначением упорства и стойкости.

Одним из самых популярных образов такого рода является образ Золушки. В многочисленных произведениях рассказывается, как героиня (или герой), пережив трудности и невзгоды, в конце вознаграждаются за доброту, ум и трудолюбие.

Что такое образ-символ?

Символом обычно называют условное обозначение какого-либо отвлеченного понятия. Но в литературном произведении символ является интересным изобразительным средством. Символические образы украшают литературное произведение, помогают автору ярче выразить главную мысль. Как и любой образ, символы принимают участие в действии, которое развертывается в произведении. В этом заключается их отличие от эмблемы.

Происхождение символов уходит корнями в глубокую древность. Вот, например, образ Сокола, использованный Горьким в «Песне о Соколе». Его создание было подготовлено многовековой традицией народных песен, которые в течение многих поколений переходили от одних певцов к другим. Сокол, действующий в народной песне, обозначает юношу, который обязательно наделен такими качествами, как красота, храбрость, мужество и сила.

Обычно использование подобных образов не случайно, постоянно встречается перенесение качеств животных или птиц на людей. Вот почему в «Песне о Соколе» конфликт происходит между гордым, превыше всего на свете ценящим свободу Соколом и Ужом, предпочитающим спокойно жить на земле. Они являются символами двух мировоззрений, разных типов людей — борца за свободу и труса, который боится трудностей.

Очень часто в виде образа-символа выступают различные явления природы. Обычно они отражают то или иное состояние персонажей произведений или те или иные общественные явления. Так, революция во многих произведениях разного времени сравнивается с бурей, штормом, наводнением, грозой, а война — с темной, безлунной ночью.

Что такое инверсия?

На этот вопрос легче ответить англичанину, чем русскому: в английском языке инверсия — важнейший синтаксический прием, позволяющий из повествовательного предложения, в котором рассказывается о чем-то, сделать вопросительное. Если ты изучал английский, то знаешь, что в обычном предложении сначала идет подлежащее, а потом сказуемое. Если ты хочешь переделать в предложение в вопрос, то меняешь их местами.

Обычно различают прямой (обычный) порядок слов и обратный, когда слова располагаются иначе, меняются местами. Такую перестановку слов и называют инверсией. Всякий раз, когда на уроке, ты составляешь из повествовательного предложения вопросительное, то совершаешь инверсию.

Совершить инверсию (поменять слова в предложении местами) можно и в русском языке. Известный исследователь русского языка А. М. Пешковский показал, что предложение «Я вчера вечером приехал домой» допускает 120 вариантов перестановки слов. Причем каждая перестановка так или иначе изменяет смысловые оттенки, сохраняя лишь общее значение всего предложения. Например, в предложении «вчера вечером я приехал домой» подчеркивается когда именно было совершено действие.

Обычно слова меняют местами, чтобы подчеркнуть самое главное, существенное для данного высказывания. Только в научной речи члены предложения не меняются местами. В публичных же выступлениях, напротив, мы очень часто сталкиваемся с инверсией. Иногда она даже специально подчеркивается повторением одного и того же слова.

Более свободный порядок слов в художественной литературе. Но и там с помощью инверсии автор подчеркивает главное, выделяет то, что, по его мнению, имеет существенное значение для читателя.

Что такое акростих?

Предлагаем тебе поиграть еще в одну игру со словами.

Она связана с написанием акростиха. Слово это греческого происхождения — akrostichis — краестишие. Начальные буквы строк — стихотворения, прочитанные сверху вниз, составляют слово или фразу. Часто таким образом скрывали имя автора или адресата, или просто какое-либо слово. Например:

Лазурный день
Угас, угас,
Ночная тень,
Ах, скрыла нас.
(Луна)

Кроме акростиха, известен телестих, когда слово образуют последние буквы строк, а также месостих — при котором зашифрованное слово скрывается где-то в середине стихотворения. Но они распространены гораздо меньше.

Акростих рассчитан на зрительное восприятие текста, очень сложно уловить с какой строчки начинается каждая строчка, если стихотворение рассказывается устно.

Исследователи по-разному определяют время его появления. Одни говорят, что он родился из магических текстов, другие считают его чисто поэтическим жанром. Известно, однако, что акростих был популярен еще в древнегреческой поэзии. Его изобретение приписывают поэту Эпихарму (ок. 540–450 г. до н. э.).

Особой популярностью акростих пользовался у александрийских и византийских поэтов, позже процветал в периоды средневековья и барокко.

В русской поэзии акростих был особенно распространен среди поэтов-монахов, сторонников патриарха Никона. Их стихи распространялись в рукописных песенниках на протяжении XVII–XVIII веков. Например, признанным мастером акростиха был иеромонах Герман, живший в XVII веке. В каждом акростихе он зашифровал свое имя. Множество акростихов сочинил известный русский поэт XVII века Симеон Полоцкий.

В XIX веке акростих продолжает свою жизнь в русской поэзии. Известно достаточно много акростихов, содержащих в основном обращения к определенным лицам. Акростих использовался и как один из видов тайнописи. Его применяли тогда, когда нужно

было обмануть цензуру, например, чтобы сообщить читателям имя автора или адресата острого по содержанию стихотворения.

В стихах поэтов-символистов также можно найти достаточно много акростихов. Они напоминают нам о традициях русской альбомной лирики. Одним из известных сонетов-обращений является акростих «Валерию Брюсову» М. Кузмина.

Что такое метафора?

Ты, конечно, слышал выражение «бежать сломя голову», то есть очень быстро. В его основе — метафорическое сравнение, сопоставление ярких, зрелищных образов. Такое сравнение и называется метафорой.

Название возникло из греческого слова «метафора», означающего «перенос». Действительно, при сравнении двух предметов или явлений признаки или качества одного переносятся на другое. Например, когда идет сильный дождь, говорят — «льет как из ведра».

При этом сравниваются два образа льющейся воды, но ни один из них не называется прямо. Вместо развернутого описания упоминается лишь тот общий признак, который их сближает — поток воды. Такое «сокращенное сравнение» и называется метафорой.

Метафора часто употребляется в фольклоре и литературе. Например, в сказках ты встречаешь названия предметов — «избушка на курьих ножках» или «молочные реки, кисельные берега». А в основе этих метафор все те же сравнения: форма основания, на котором стоит избушка, или цвет воды и песчаного берега.

Метафоры наиболее часто встречаются в поэтической речи, где на их основе создаются яркие и неожиданные образы. Например, промокших под дождем людей Маяковский описал так: «Пешеходов морда дождя обсосала».

Используя метафору, поэт увидел обычное явление с неожиданной точки зрения. Так метафора становится не просто украшением поэтической речи, а средством выражения авторской мысли.

Чем интересен исторический роман?

На первый взгляд, ответить на этот вопрос нетрудно. В исторических романах рассказывается о делах давно минувших дней, содержатся интересные сведения о том, как жили наши предки, как они торговали, вели войны. Получаемая нами богатая информация позволяет считать исторические романы важным источником для познания прошлого в увлекательной и интересной форме.

Однако это далеко не все. Прежде всего, не каждый роман о прошлом можно назвать историческим. Такими считаются только те произведения, где использовано большое количество документов, тщательно воссоздано не только место, но и сама атмосфера действия. В действии часто принимают участие реальные исторические лица, которые далеко не всегда становятся главными героями.

Говорить они могут и на современном языке, в который автор вводит архаизмы, историзмы — устаревшие слова, которые употреблялись в описываемое время. Обычно современный читатель понимает, что они означают по смыслу всего предложения. Авторы стараются не увлекаться подобной стилизацией языка, потому что читатель может и не понять, о чем идет речь.

Очень важна и позиция автора, который смотрит на прошлое как наблюдатель, беспристрастно оценивающий происходящие события и персонажей. Конечно, он может превратиться в одного из героев, который наблюдает исторические события, и ведет повествование от его имени, или даже стать одним из участников действия. Но все-таки он должен оценивать историю с точки зрения нашего современника.

Конечно, каждый художник имеет право на индивидуальное видение, на художественный вымысел даже в историческом романе, поэтому не нужно искать в его произведении точного соответствия описываемого реальным историческим событиям. Возможны и ошибки, и некоторые преувеличения.

Разновидностью исторического романа можно считать историко-биографический роман, где в центре находится описание выдающейся исторической личности, вокруг которой и развиваются все основные сюжетные линии.

В чем особенности античной поэзии?

Античному искусству подражали, им восхищались, считали лучшим в мировой культуре. Однако не все виды античной литературы получили развитие в дальнейшем. Так произошло и с античной поэзией, только отдельные ее разновидности, например буколическая поэзия, и то в определенную историческую эпоху, были использованы другими поэтами.

Почему же так произошло?

Поэзия всегда отражает мысли, чувства, переживания, состояние человека определенной эпохи. Если в романе можно зафиксировать эту жизнь, то читатель нового времени воспримет подобный рассказ как исторический, со множеством неизвестных ему подробностей.

С поэзией же все иначе, нужно проникнуть в тот внутренний мир, который был много веков назад. Для этого же нужно очень хорошо знать не только историю, но и культуру данного времени, подробности жизни людей, их воспитания и образования.

Второй причиной является особенность мелодекламации — чтения и произношения стихов. Величественные и строгие стихи древних греков и римлян были рассчитаны прежде всего на их чтение вслух. Этому способствовала и особая система стихосложения. Она была основана на том, что в греческом языке звуки могли быть долгими и краткими. На их чередовании и построена ритмика древнегреческой поэзии. Наиболее употребительный размер — гекзаметр — состоял из 18 слогов. Это придавало звучанию стихов величественную медлительность:

Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына…

Звучание греческого стиха трудно было воспроизвести в переводах, а дальнейшее развитие поэзиии пошло по другому пути. Стала очень важна рифма, которая очень помогала воспринимать стихотворения. Поэты все больше все больше уделяли внимание прямому взаимодействию с читателем, пытались добиться его мгновенной эмоциональной реакции и языковой выразительности.

Вот почему величавая и торжественная мелодия античной поэзии уступила место основанной на рифме поэзии нового времени.

Как письмо стало литературным жанром?

Обычно полные собрания сочинений писателей заканчиваются публикацией писем. Для чего составители книг придают такое значение тому, что писал автор в письмах своим родным, близким и друзьям?

На первый взгляд, ответ очень простой: чтобы лучше представить себе биографию писателя, нужно собрать как можно больше сведений о его жизни, в том числе и о людях, с которыми он переписывался, делился своими мыслями и переживаниями.

Но оказывается, что письма содержат не только информацию о жизни их автора. Письма интересны и тем, что в них представлена жизнь человека на протяжении длительного времени, запечатлены интересные сведения о людях, нравах, событиях, прошедших перед его глазами. Вот почему письмо может быть не только биографическим документом, но и самостоятельным произведением, интересным не только для того, кому оно адресовано.

Подобный взгляд на письмо стал складываться еще в XVIII веке. А в XIX веке, когда литературный труд стали считать настоящей профессией, посмертные публикации писем писателей стали довольно частым явлением. Вместе с тем и сами писатели стали осознавать, что в будущем их переписка может быть собрана и издана: в своих письмах они высказывали мысли, идеи некоторых произведений, варианты их концовок и прочее.

Из занятия per se (для себя) сочинение писем постепенно развилось в особый литературный жанр. Поэтому в архивах некоторых писателей мы находим тщательно подобранные копии тех писем, которые они некогда отправили адресатам. Б. Зайцев как-то заметил по этому поводу: «Письма — те же гости, то же общение, а не уход в себя».

Из писем писатели составляли целые сборники и даже писали повести и романы в виде писем на основе реальной переписки реальных людей.

Опубликовав письма своей жены к ее подруге Вере Буниной, писатель Б. Зайцев так и назвал свое произведение: «Повесть о Вере и Другой Вере. Повесть временных лет». Не менее интересно и произведение В. Б. Шкловского «Zoo, или письма не о любви», в основу которого вошла переписка писателя с возлюбленной.

Так письмо из частного документа стало повестью или романом.

Когда возникла пастораль?

В XVII веке в западноевропейских литературах возникает новый взгляд на человека. Он был основан на представлении о том, что только простая, неразвращенная «благами цивилизации» личность, стоящая близко к природе, способна на большое и настоящее чувство.

Подобный взгляд сложился под влиянием античной культуры, которую воспринимали как некий «золотой век», в котором нет социального неравенства и пороков современного мира. Произошло «оживление» литературных жанров, существовавших в античные времена (эклоги). На их основе и появилась пастораль.

Пастораль отличала достаточно незамысловатая сюжетная схема: галантный и изящный пастух любит красавицу-нимфу (или пастушку), которая не отвечает на его чувство. На пути к счастью герои испытывают страдания, их непрерывно разлучают, они преодолевают различные препятствия. Часто к любовному сюжету добавлялись и приключенческие элементы — например, выяснение тайны происхождения героя или героини, похищение кого-либо из персонажей. Конец таких историй всегда благополучен. Они заканчивались торжеством добродетели и наказанием злодеев.

Мир, в котором живут герои пасторали, достаточно условен: в нем нет войн и конфликтов, его населяют различные идеальные создания. Герои проводят время в песнях и возвышенных переживаниях. Сама природа помогает влюбленным, поскольку в их мире всегда вечное лето, и не бывает даже дождя.

Подобные произведения создавались многими авторами, в частности Торквато Тассо, Аминто, Сумароковым. Основные формы пасторали охватывали различные литературные жанры — драму, поэму, роман.

Пастораль явилась предшественницей такого литературного течения, как сентиментализм. Для него также был характерен повышенный интерес к миру человеческих чувств, эмоциональному восприятию окружающей действительности.

Литература постепенно училась изображать переживания героев. Поэтому пастораль и была одним из первых жанров, в котором писатели смогли передать различные оттенки чувств героев.

В дальнейшем само слово пастораль приобрело иронический оттенок: так стали называть произведения, отличающиеся излишней идеализацией и описанием красот.

О чем рассказывается в первых русских мемуарах?

Первые русские мемуары появились в XVIII веке. Это было время дворцовых переворотов и бурных изменений в политической и общественной жизни.

Первые русские писатели-мемуаристы ставили перед собой конкретную цель — правдиво отразить те или иные события времени, передать характерные черты современников, реальных исторических лиц.

В первых мемуарах события, происходившие в то время в России, были гораздо важнее истории самого автора. Так, знаменитый поэт Державин начинает воспоминания не с рассказа о своем детстве, годах учения и тех людях, с которыми ему довелось встретиться, а с описания восшествия на престол Екатерины II.

Почему он так поступил? Потому что для человека его времени это было самым значительным событием в жизни. И он считает необходимым рассказать о нем, хотя сам и не был его свидетелем. Его мемуары — своеобразная летопись событий, где передана общая атмосфера времени.

Правда, уже в это время мы можем встретиться и с выражением собственного отношения мемуариста к рассказываемым событиям. Известны мемуары ученого и писателя А. Т. Болотова, в которых описывались и события исторические, и происшествия его собственной жизни. Вот как он описывает наводнение в Петербурге: «Квартиры для нашего полка назначены были тогда на Петербургской стороне и были довольно изрядные… Не успели мы по сим квартирам расположиться, как случилось в Петербурге нарочито великое наводнение. Явление сие было для меня также новое. Все улицы вокруг нашего дома подняты были водою, а люди принуждены были ездить на лодках и на воротах. Но по счастию продолжалось сие наводнение недолго и не произвело никакого дальнего вреда».

В дальнейшем авторами мемуаров становились не только писатели, но и государственные деятели, купцы, путешественники, простые горожане, и даже крепостные крестьяне. Их воспоминания, которые представляют собой простые описания личной жизни, нравов, быта эпохи, которые часто оказываются интереснее, чем многословные записки о событиях, которым автор не мог быть свидетелем.

Как альбом стал фольклорным жанром?

Своим происхождением современный «альбом» обязан средневековой французской поэзии, пришедшей в Россию в виде рукописных сборников любовных песен и небольших рисунков в конце XVIII — начале XIX века. Они были распространены среди аристократов в России.

С течением времени распространенный в аристократических салонах XIX века альбом пришел в народную среду, но уже не как сборник песен, а как произведение самостоятельного жанра.

Начиная с середины XIX века, альбомы становятся непременной составляющей русского провинциального быта, о чем можно прочитать, например, в пьесах А. Н. Островского.

Сохранились альбомы и в наше время.

Интересно, что изменились только тексты, а структура и содержание остались прежними. К тому же в отличие от прошлых веков, в настоящее время они распространены преимущественно среди девочек 12–16 лет.

Как и в прошлых столетиях, в альбомах можно встретить прежде всего лирику, шуточные надписи и пожелания, всякого рода изречения и даже цитаты из популярных рекламных материалов.

Изменилось назначение альбома. Практически он соединил в себе качества дневника и черты эпистолярного жанра, — став сборником записей, важных для его автора. Он ведется так же регулярно, как и дневник; как и письмо, передается из рук в руки — дается близким и знакомым для прочтения и переписывания. Часто читающие вписывают в него что-то свое или делают рисунки к хранящемуся в нем материалу.

Некоторое время назад в пионерских лагерях существовала даже мода на альбомы в виде своеобразных гадательных книг. При этом основная тема гаданий осталась традиционной — они были направлены на установление имени и внешнего вида будущего избранника.

Бывает и так, что в альбом вклеиваются и «иллюстрации» — разнообразные фотографии, понравившиеся открытки, собственные наблюдения иллюстрируются картинками.

Чем интересна русская басня?

Как известно, русские писатели обратились к басне в XVIII в. Михаил Ломоносов, разделивший всю литературу на «три штиля», отнес басню к низшему, третьему «штилю», который отличается использованием простонародных слов.

Использование простонародных, неизящных слов, традиционно оценивалось в литературе отрицательно. Тем не менее русский поэт XVIII века А. П. Сумароков сделал такие слова важной отличительной особенностью именно русской басни. Он смело вводил в свои произведения народные выражения, пословицы. Басня в творчестве Сумарокова впервые стала обличительным жанром, направленным против пороков общества того времени, — «Сатир и гнусные люди», «Лисица и Статуя», «Болван». Назидательные басни писали И. И. Хемницер, И. И. Дмитриев.

Высшего расцвета басня достигла в творчестве И. А. Крылова. Он стал известен именно благодаря своим басням, хотя перу Крылова принадлежат и прекрасные лирические стихотворения.

Крылов использовал разговорный стиль басни, сложившийся в творчестве его предшественников, и добавил к нему новую форму. Обычно он основывал басню на небольшой по объему сценке, в которой два действующих лица («Волк и ягненок», «Лисица и виноград») ведут между собой разговор, который и заканчивается небольшим выводом, моралью.

Крылов отразил в своих баснях практически все проблемы своего времени, высмеяв лень, тщеславие, трусость, глупость. Он смог создать и политическую басню («Квартет» — о реформах в правительстве, «Рыбья пляска» — в связи с деятельностью жесткого министра Аракчеева). Народным поэтом Крылова сделали басни, написанные во время Отечественной войны 1812 года, — «Кот и повар», «Волк на псарне», «Обоз», «Ворона и Курица». Благодаря точности и меткости оценок, тщательному подбору языковых средств, афоризмами стали такие выражения из басен Крылова: «Ты сер, а я, приятель, сед», «А Ларчик просто открывался», «Тем она (Моська) сильна, что лает на слона».

Самую точную оценку басен Крылова дал русский критик В. Г. Белинский: это — «не просто басни: это повесть, комедия, юмористический очерк, злая сатира, словом, что хотите, только не просто басня».

Дальнейшее развитие басня получила в XX веке. Политическая басня Д. Бедного носила агитационный характер, и сыграла довольно значительную роль в революционных событиях

времени. Басни известного поэта С. Михалкова скорее продолжают традиции Крылова: они злободневны, и высмеивают пороки окружающих.

Что такое компьютерный роман?

Нет, речь идет не о романе, сочиненном компьютером. Хотя вы, наверняка, слышали, что такое возможно. Да, компьютеры способны писать простенькие (и не очень) рассказы, повести, стихи. По меньшей мере, десятилетие они помогают композиторам сочинять музыку. Лет двадцать, как могут переводить тексты с одного языка на другой… Но компьютерный роман — это история, написанная человеком, которую можно прочитать только в компьютере.

Вы никогда не увидите ее в напечатанном виде. Ее нельзя вывести с помощью печатающего устройства (принтера) на бумагу. Вернее, сделать это, если очень захочется, можно, но книга потеряет тогда всяческий смысл, перестанет быть компьютерным романом. Так что же это такое? На обычной дискете заключен совершенно невероятный по степени приближения к реальности мир. Мир, в создании которого читатель участвует как соавтор писателя. Представьте себе огромное здание с прозрачными стенами, населенное десятками и сотнями людей. Вы бродите по этажам этого дома и наблюдаете их жизнь. Вот в квартире на восемнадцатом этаже жестокий мафиози гоняется за невинной жертвой. Вы можете дождаться приезда полиции, а можете быстренько подняться еще выше и увидеть, как в это же самое время другой гангстер терроризирует семью мафиози с 18-го этажа. И стоит вам немедленно спуститься и предупредить его, как женщина будет спасена. Он просто оставит ее, бросившись на выручку своих родных… Или, допустим, вам захотелось узнать, кого же вы спасли. Пока бандит с ней только разговаривает, можно заглянуть в другую комнату, в которой прошло детство и юность жертвы. Вот она делает уроки, вот — принимает гостей, вот ее маленькие сын и дочка, а рядом муж — крупный ученый, связанный с обороной страны. Именно поэтому гангстер и напал на нее, уясняете вы. Хочет таким образом воздействовать на мужа, чтобы выведать у него секреты. Да, ее необходимо спасти. И вы, возвратившись, делаете это. Или не делаете, если вас устраивает такой ход событий.

Пересказывать компьютерный роман, или, как его называют иначе, гиперроман («гипер» с греческого — над, сверх, по ту сторону), практически невозможно. Читатель имеет возможность прерывать действие, возвращаться к его началу и… изменять его. Он может узнавать подробности о героях гиперромана, пока те еще даже не появились на его страницах. При всем том гиперроман — это вовсе не игра (у кого-то наверняка появилась

такая мысль), а настоящая литература (изображения здесь нет, листаются страницы с текстом), качество которой, как это ни странно звучит, зависит от читателя. Ведь кто-то ограничится одним-двумя поворотами сюжета, а кто-то прочтет весь текст, вызовет на экран все повествовательные линии, узнает обо всех подробностях — начиная от пейзажа того места, где происходит действие, до содержания книги, которую читает главный герой. В общем, все определяется читателем. И если он с фантазией, если любит литературу, то книга, гиперроман, станет для него истинным наслаждением.

Остается добавить, что один из первых гиперроманов называется «Полдень» и написал его американец Майкл Джойс. В книге 539 «страниц» и 951 возможность уводить сюжет в сторону. Полная версия романа «проглатывается» активным читателем в среднем за сорок часов. Поверьте, его чтение — это увлекательнейшее занятие!

Кто такие скальды?

Скальдами в древней Норвегии и Исландии называли тех, кто мог сочинять и исполнять стихотворные произведения. Буквальный перевод этого слова на русский язык означает просто «автор стихов». До нашего времени дошли сочинения около 250 скальдов.

Основной жанр их сочинений — драпа (хвалебная песнь). В X-XII веках скальды исполняли их во дворцах правителей Норвегии, Дании и даже Англии.

Хвалебная песнь состояла из нескольких частей, объединенных особым припевом, который назывался висой. Обычно открывалась она призывом выслушать певца, а затем уже следует перечисление воинских подвигов прославляемого и восхваляется его храбрость и щедрость. Скальды сочиняли не только хвалебные песни в честь королей, военных вождей и знатных сановников, но и хулительные стихи, направленные против врагов, а также могли сложить строфы по самым различным поводам.

Скальд обычно слагал стихи только о том, что видел своими глазами, поэтому они часто сопровождали воинов во время битвы.

Скальды никогда не изображал события, представляя его через наиболее очевидные условные детали (сверкание мечей, потоки крови). Поэтому современным читателям трудно установить, о каких именно событиях говорится в той или иной песне. По вычурности формы песни скальдов не имеют аналогов в мировой литературе. Их песни построены на замысловатых, похожих на загадки перифразах — кенингах, а названия предметов часто заменены поэтическими синонимами. Поэтому слушателям было необходимо догадаться по отдельным деталям, о чем и о ком хотел сказать певец.

Хёрдов друг смело
Коня моря вывел
С Руси с разным грузом
С бранным звоном ратным.

Расшифровываются эти строчки просто: в драпе рассказывается о том, что норвежский воин Олаф Трюгвассон совершил набег на Русь и привел оттуда корабль с разным грузом после жестокого боя.

Подобные рассказы скальдов донесли до нас дыхание давно минувших эпох. Поэтому несмотря на их замысловатость, песни скальдов являются важным историческим источником.

Когда персонаж превращается в образ?

Обычно мы запоминаем литературное произведение благодаря ярким и выразительным действующим лицам, а также умело построенному и напряженно развивающемуся сюжету. Тогда мы начинаем говорить о художественных достоинствах произведения.

Что же позволяет обыкновенному персонажу стать ярким и запоминающимся образом?

Прежде всего, он должен выделиться, стать заметным, и не только благодаря своим исключительным качествам. Для этого автор наделяет его прежде всего какими-то постоянными или наиболее показательными, по его мнению, признаками. В фольклоре их называют устойчивой характеристикой, чаще всего она дается через постоянный эпитет — добрый молодец, красная девица, поганый татарин.

В литературном произведении писатель придумывает, прежде всего, яркую, запоминающуюся деталь. Например, Буратино запоминается благодаря своему длинному острому носу.

При этом важные черты образа могут быть раскрыты через описание какой-нибудь его привычки, особенности поведения. Так, например, у Манилова, героя поэмы Гоголя «Мертвые души», книга раскрыта всегда на одной и той же странице. Это означает, что на самом деле он не читает книг, а лишь держит открытыми, чтобы показать себя читающим человеком.

Образ всегда отражает не только черты конкретного человека, но и самые яркие особенности определенного типа людей. Например, при слове «богатыри» мы всегда вспоминаем Илью Муромца, а представление о скупости неразрывно связано с образом скупого рыцаря из произведения Пушкина «Маленькие трагедии». Отдельные, чаще всего отрицательные, черты нередко усиливаются автором, и образ получает дополнительную характеристику. Вспомним, например, персонажей поэмы Гоголя «Мертвые души».

Можно ли назвать частушку маленькой песней?

Сегодня частушка является одним из самых распространенных жанров русского фольклора. Она отличается большим разнообразием текстов и распространена на территории практически всей России. У других народов частушка почти не встречается.

Одно время считали, что частушка появилась в результате трансформации традиционной лирической песни. Однако можно обнаружить в частушке следы игровой и фабричной песни, а также на нее явно повлияла книжная поэзия.

Частушки появились во второй половине XIX века. Их название означает «частые», то есть короткие быстрые песни, в отличие от протяжных, долгих песен. В разных местах России их называют по-разному: коротушки, припевки, собирушки, побаски и т. д. Но общепринятое их название, которое встречается в сборниках, — частушки.

Это небольшие, до четырех строчек, произведения, отличающиеся предельной четкостью ритма с обязательным комическим эффектом.

На структуру частушки повлияла, несомненно, прежде всего лирическая песня, поскольку в ней есть сюжет, лаконичность и точность передачи чувств. Все эти свойства сохранены и в частушке, правда, от длинного и подробного сюжета остались лишь отдельные образы:

Не растет трава зимою,
Поливай — не поливай,
Не вернется ко мне милый,
Зазывай — не зазывай.

Необходимо обратить внимание на еще одно свойство частушек. Они всегда предельно личные, как будто поются о себе и для себя или для самых близких людей. Поэтому и обращены они к подругам, матери или «милому другу». Вот почему нередко слушатели отождествляют исполнителей и героев частушек. Поэтому, конечно, частушки сатирического характера могут вызывать обиду и даже ссору.

В зависимости от содержания существуют частушки трех типов — страдания, плясовые и «Семеновна». Это, странное на первый взгляд, название объясняется наличием в каждом тексте

вопроса или обращения к собирательному образу «Семеновне».

Популярность частушек вызвана и их большой оперативностью. Они откликаются на события гораздо быстрее других жанров. Эту особенность уже давно отметили собиратели. Кстати, частушкам повезло больше, чем любому другому жанру русского фольклора. Их собирают практически с момента зарождения. Одно из самых больших собраний было составлено в начале XX века ярославским собирателем Василием Ивановичем Симаковым (1873–1955). В 1913 году он издал свое обширное собрание текстов, записанных по всей России.

Несмотря на то, что в настоящее время частушки становятся все менее популярны, их хорошо помнят люди среднего и старшего поколения. Вот почему их записывают почти все фольклористы и из каждой фольклорной экспедиции привозят множество текстов. Это один из способов сохранения частушки на стадии ее перехода в культурное наследие.

Какой стихотворный размер самый короткий?

В Японии издревле существовал такой жанр, как танка. Красивое стихотворение без рифмы, состоящее из пяти строк. В каждой строке было неизменное количество слогов. В первой — пять, во второй — семь, в третьей — снова пять, а в четвертой и в пятой по пять слогов. Оно так и называется — «японское пятистишие». Если говорить о содержании, то танка можно разделить по смыслу на две части: первая представляет собой рассказ о событии, а вторая — краткий вывод, резюме сказанного. Долгое время в Японии писали исключительно танка.

Популярность стихотворного размера японской поэзии танка, состоящего из пяти строк, можно сказать, способствовала рождению другой стихотворной формы — хокку. Она появилась в XIV веке в связи с рождением городской культуры и представляла собой трехстишие, созданное по тем же поэтическим нормам, что и первая часть танки, т. е. краткий рассказ о событии.

Обращение только к событию обусловило большее разнообразие тем хокку и в то же время сосредоточение на содержании. Некоторые стихи требуют даже специальной расшифровки, хотя их все можно объединить общими темами — природа и человек, восхищение красотой природы, любовь и жизнь человека.

Как и в танка, главное в хокку — отсутствие рифмы и внутреннее созвучие. В каждом хокку соблюдается определенная мера — в первом и третьем стихах по пяти слогов, во втором стихе — семь, а всего в хокку — 17 слогов.

Литературоведы делят хокку на школы, что означает, что существовало несколько разновидностей приемов и способов писания хокку. Первая школа хокку — «Кофу» — связана с именем крупнейшего поэта XVII века Мацуо Басе:

Старый пруд.
Прыгнула в воду лягушка,
Всплеск в тишине.

Создатель другой школы хокку Кобаяси Исса поднимал в своих стихах социальные вопросы:

Смотри-ка, соловей
Поет всю ту же песню

И пред лицом господ!

Куда летят крылатые слова?

Допустим, вам надо осадить хвастуна или лжеца. Можно, конечно, так сказать: «Ты врун!» По сути это будет правильно, но слово-то вы употребили обычное, нейтральное, от частого применения даже как бы затертое. В общем, пропустит ваш враль его мимо ушей, и все. И другие только пожмут плечами: мало ли обманщиков. Но стоит вам произнести: «Да ты словно Хлестаков!», — как тут же поймете, что попали не в бровь, а в глаз. Почему? Вы сравнили его со всемирным лгуном, вралем-уникумом Хлестаковым, которого знают во всем мире благодаря Николаю Васильевичу Гоголю и его комедии «Ревизор». Кстати, болтунишку-хвастуна можно поставить на место, вспомнив другого гоголевского героя — Ноздрева.

Вот так, может быть, и, не подозревая, вы применили крылатое слово Хлестаков, Ноздрев — это крылатые слова. Крылатыми словами называются известные исторические деятели, литературные персонажи, всем хорошо знакомые слова и выражения, как реально существовавших людей, так и цитаты из книг. Русский язык богат на них необычайно: да здравствует солнце, да скроется тьма; есть еще порох в пороховницах; не хочу учиться, хочу жениться; смотри в корень; пусть сильнее грянет буря… Перечисленные крылатые слова имеют отношение к определенному автору — писателю. Говоря иначе, это он их придумал и произнес или вложил в уста своих героев. Так, первое выражение — из Пушкина, второе — из Гоголя, третье принадлежит Митрофанушке Фонвизина, четвертое сочинено Козьмой Прутковым, последнее взято из Горького. В этом и заключается особенность крылатых слов — они выпархивают в разговорный литературный язык из книг, газет, журналов, речей, статей, кинофильмов, спектаклей. Их произносят ученые, журналисты, политики. Слова выпархивают и начинают перелетать из уст в уста как в изначальном виде, так и чуть измененные. Такое дозволяется. И еще одна характерная черта — слово становится крылатым тогда, когда его знает очень много людей.

Ну а почему известные слова и выражения называются крылатыми? Какими крыльями машут «точки зрения», «аппетит приходит во время еды», «дым отечества», «грехи молодости» и «ты не в Чикаго, моя дорогая»? Первым придумал понятие «крылатое слово» великий Гомер, древнегреческий поэт, автор бессмертных «Илиады» и «Одиссеи»: «он крылатое слово промолвил», «меж собой обменялись словами крылатыми тихо».

Он считал, что летят они напрямую из уст говорящего в ухо слушающего. И, что называется, нет им преград. Потому что уж очень метки, выразительны, образны и прекрасно запоминаются. Это и есть их крылья, взмахнув которыми хотя бы раз они припечатывают навеки какой-нибудь недостаток или тончайшим образом характеризуют очень сложное явление, на описание которого обычно требуется уйма слов. А здесь сказал и словно отрезал.

В научный оборот выражение «крылатые слова» введено в прошлом веке немецким ученым Георгом Бюхманом, который в 1864 году выпустил сборник «Крылатые слова». Вскоре термин пришелся ко двору в других языках, и одна за другой стали появляться подобные книги на английском, французском, испанском… В 1891 году вышел первый свод крылатых слов и у нас, в России. Его автор — писатель С. В. Максимов.

Приведем еще несколько очень распространенных крылатых слов. Козел отпущения (библейское выражение) — так называют человека, на которого сваливают чужую вину. Держиморда (персонаж «Ревизора» Гоголя) — грубый человек, самодур. Все смешалось в доме Облонских (из романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина») — употребляется для определения неразберихи, путаницы. А Васька слушает да ест (из басни И. А. Крылова «Кот и повар») — характеризует ситуацию, когда кто-то говорит, но тот, к кому он обращается, его не слушает.

Что такое Серебряный век?

На рубеже XIX–XX веков русская культура, в первую очередь философия и поэзия, переживают период расцвета. Количество выдающихся деятелей культуры этого периода исчисляется десятками, и любой из них мог бы называться национальным гением.

Хотя исследователи и спорят о границах Серебряного века, формально началом периода считают 1880 год, когда Ф. Достоевский произнес знаменитую речь на открытии памятника Пушкину в Москве. Он как бы обозначил конец эпохи, связанной с именами выдающихся прозаиков (кроме Достоевского и Пушкина можно упомянуть Л. Толстого и А. Чехова). А еще в шестидесятые годы издатель журнала «Аполлон» С. Маковский озаглавил свои воспоминания «На Парнасе „Серебряного века“», показав, что русская культура стала предтечей многих явлений в культуре европейской.

Определяя эпоху русского культурного расцвета, Н. Бердяев и называет это время Серебряным веком. Философ отмечал расцвет поэзии и философии, напряженные религиозные искания, мистические и оккультные настроения, необычайный творческий подъем в изобразительном искусстве.

Главными признаками этого периода становятся поиск новых стилевых приемов и форм, желание обновить старый поэтический язык. Не случайно существует и другое определение этого периода как модернистского (от французского слова modern — современный).

Но при этом деятели нового направления вовсе не отрицали классическое наследие, напротив, они брали из него то, что могло соответствовать их эстетическим канонам. Так, М. Кузмин откровенно стилизует свои произведения под рыцарский роман XIV века.

Одним из первых направлений в искусстве в рамках Серебряного века появился символизм. Именно символисты первыми обратились к глубокому всестороннему исследованию личности. Продолжая традиции, заложенные Толстым и Достоевским, они показали сложные взаимоотношения личности с историей, религией, революцией.

Одновременно они ввели мотивы смерти и одиночества, сделав вывод о беспомощности человека в окружающих его обстоятельствах (творчество Ф. Сологуба). Некоторые авторы обратились к описанию крайних, нездоровых состояний личности (произведения М. Арцыбашева). Другие, напротив, основываясь

на концепции Ф. Ницше, воспевали сильную личность, противостоящую «тварям дрожащим».

Духовная независимость личности противопоставлялась деятелями культуры Серебряного века (прежде всего Бердяевым и Брюсовым) тотальному регламентированию, обоснованному в работах В. И. Ленина.

Символизм не был единственным направлением, где велись художественные поиски, и исследовалось душевное состояние личности. Вскоре появились и другие течения, литературные школы — акмеизм, футуризм, кубизм, абстракционизм. Даже реалистически мыслящие писатели использовали открытые в это время приемы (импрессионистические рассказы Б. Зайцева).

Но все же творчество И. Бунина, М. Горького, А. Куприна не включается рядом исследователей в культуру Серебряного века. У них были другие цели и задачи.

Значимой особенностью культуры Серебряного века становится синтез искусств, взаимопроникновение различных видов художественной деятельности. Пьеса становится больше похожей на рассказ о событиях, музыкальность определяет движение поэтической строфы, архитектура начинает звучать как музыка. Здание вписано в окружающее пространство, бытовая среда превратилась в своего рода архитектурный спектакль, близкий атмосфере символистских пьес. Архитектор Ф. Шехтель построил особняк Рябушинского, использовав асимметричный принцип планировки: каждое его окно выполнено в ином стиле, на одной стене можно найти готическое или классицистическое окно. Содержанием интерьера стал морской сюжет: гостиная напоминает каюту, а лестница похожа на завиток раковины.

Тяга к необычному, внешней декоративности, присутствие игрового начала также отличают культуру Серебряного века. И в творчестве композитора И. Стравинского, и в драматургии А. Блока можно встретить образы-маски, кукол, марионеток. Нестабильный и наполненный сложными коллизиями мир воспринимается через причудливые и условно-фантастические персонажи. Человек превращается в заложника выбранной им маски.

Осмысление времени и места в нем личности диктует многогранность построения образной системы, появление сверхчеловека, Христа и Антихриста. Особое место занимают маленький человек и образ интеллигента. Художественные открытия Серебряного века — легкость слога, изящество композиции, исследование человеческих переживаний — предвосхитили появление других стилевых течений — экзистенциализма и постмодернизма, вызвали рождение нового

богословия, философии истории.

В 1921 году А. Блок произносит программную речь «О назначении поэта», в которой упоминает о «сыне гармонии», отдавая дань уважения Пушкину. Уход из жизни Блока и Гумилева в 1921 году своеобразно завершает период, когда последовательно сменяли друг друга символисты, акмеисты, футуристы.

Как заставить звучать стихотворение?

Русская поэзия рубежа XIX–XX веков богата поэтическими открытиями. Часто, пытаясь дать определение этому времени, его называют «серебряным веком русской поэзии».

Главная его особенность — неустанные поиски в области формы и расширения выразительных возможностей стихотворного текста. Оказалось, что открытия можно совершать не только в научной лаборатории, но и за письменным столом.

Некоторые поэтические приемы, известные с незапамятных времен, в поэзии этого времени смогли зазвучать по-новому. Одним из них и оказалась звукопись — особый вид инструментовки стиха.

Прием звукописи встречается в фольклоре всех народов, и был широко распространен в античной поэзии. Разновидностью звукописи считается звукоподражание. Например, в стихотворении К. Бальмонта «Я вольный ветер, я вечно вею…» с помощью звука «в» прямо на глазах у читателя создается впечатление движения воздуха.

Главным для звукописи является подбор звуков и слов в стихе, чтобы создать образную картину и добиться максимальной выразительности.

Наиболее широко распространена аллитерация — подбор согласных звуков. Она встречается как в стихотворной речи, так и в прозе. Так, приближение войны в стихотворении В. Маяковского «Война объявлена» передано раскатами звука «р»:

Морду в кровь разбила кофейня,
Зверьим криком багрима:
«Отравили кровью игры Рейна!
Громами ядер на мрамор Рима!»

На основе аллитераций часто образуются звуковые повторы, таким образом, начинает «звучать» уже не группа слов, строка или четверостишие, а все стихотворение («Ночь, улица, фонарь, аптека…» А. Блока).

При рифмовке стиха часто используется неполная рифма, в которой совпадают лишь ударные звуки. Такая разновидность звукописи называется ассонансом.

Рассмотрим ее на примере четверостишия из стихотворения О. Мандельштама «Шарманка», где повтор гласных и сочетаний согласных передает дребезжание шарманки, звуки этого

инструмента:

Шарманка, жалобное пенье
Тягучих арий дребень,
Как безобразное виденье
Осеннюю тревожит сень.

Вот как интересно обогатили русскую поэзию своими открытиями поэты начала XX века.

Как появляются бестселлеры?

Слово «бестселлер» недавно появилось в русском языке, стало общеупотребительным и в то же время сохранило свое значение — bestseller — то, что лучше всего продается. Обычно так называют ту книгу, которая пользуется повышенным читательским спросом.

Один из критиков иронически разделил все бестселлеры на две группы — те, которые покупают и читают, и те, которые покупают, но не читают, а дарят своим знакомым.

Первые обычно относятся к наиболее излюбленным читателями жанрам — любовному роману, детективу, фантастике или биографии. Их покупают чаще всего для развлечения или как источник сведений, обычно скандального характера.

Вторые покупаются в силу соображений престижа и скорее под влиянием рекламы, газетной шумихи, разразившегося скандала.

Бывает еще и третья группа книг — получив престижную литературную премию, автор тотчас же становится не только знаменитым, его книги начинают издаваться большими тиражами. Издатели как бы наверстывают то время, когда они его не печатали.

Бестселлеры позволяют взрослым играть в своеобразную игру, называется она рейтингом и посвящена тому, какая книга, на какой срок и какую строчку займет в своеобразном табеле о рангах популярности.

Правда, в разряд бестселлеров нередко входят и книги, являющиеся мировыми шедеврами.

Почему так популярна «фэнтези»?

С начала сороковых годов XX века в Англии, Америке, Франции стали появляться произведения, сразу же привлекшие к себе внимание читателей и вызвавшие недоумение критиков. Их жанр не укладывался в привычные рамки. Наконец критики назвали его сказочной фантастикой или по-английски — fantasy.

Особенностью произведений этого жанра является соединение фольклора и истории. Герой обычно путешествует в сказочной стране, совершает множество подвигов, встречается с волшебниками и различными сказочными существами. Очень часто путь героя читатель может проследить по карте, которая приложена к книге.

Рассказывая об его приключениях, автор создает и особую страну, в которой соседствуют чудовища, добрые и злые волшебники. С ними происходят разные невероятные истории, а герои совершают путешествия в дальние страны, участвуют в сражениях. Поэтому фэнтези внешне напоминает старинную хронику или роман о далеком прошлом, однако герои в ней в основном сказочные или фантастические.

Каждое приключение героя составляет замкнутый рассказ и может читаться как самостоятельное произведение. Чтобы читатель понял, о чем идет речь, в него включаются отступления, в которых автор напоминает читателю о прежних приключениях героя.

Огромную роль играет в фэнтези волшебство. Как и в сказке, добрые волшебники всегда помогают герою, а злые — неизменно оказываются побежденными. Но преодолеть все трудности герою помогает не только волшебство, а хорошая физическая подготовка, умение рисковать, смекалка и храбрость.

Среди наиболее популярных сегодня авторов фэнтези ее родоначальник, английский писатель Дж. Толкиен, а также его соотечественники С. Льюис, М. Муркок и американцы Урсула Л. Гуин, Р. Желязны, А. Нортон. Любопытно, что некоторые из них становились лауреатами престижных премий по фантастике.

Кто такой Гомер?

Среди множества произведений в древнегреческой литературе особо выделяются две поэмы — «Илиада» и «Одиссея». Многие люди считают их вообще самыми выдающимися шедеврами мировой литературы.

Долгое время считалось, что их написал человек по имени Гомер, слепой поэт, живший в Киосе в Малой Азии. Однако в наши дни большинство ученых сомневаются в том, что Гомер или какой-то другой человек мог в одиночку написать такие произведения.

Никто не знает, как появились на свет эти поэмы, поэтому исследователи строят на сей счет лишь догадки. Известно, что в Древней Греции многие поэты путешествовали из города в город. Они развлекали правителей, знать и простолюдинов, читая поэмы, сложенные ими самими или другими авторами.

Одной из излюбленных тем их творчества являлась Троянская война, которую вели греки и жители города Троя. Каждый поэт по-своему рассказывал об этом грандиозном для древних греков событии. Однако в то время, возможно, письменность еще отсутствовала, и записать стихи было невозможно. Так что они заучивались наизусть и передавались из уст в уста.

Потом, примерно в 800 году до н. э., появился некий великий поэт. Возможно, это был Гомер, а может, кто-то иной. Он собрал воедино старые поэтические рассказы о Троянской войне и создал поэму «Илиада». Она носит такое название из-за другого имени города Трои — Илиад.

Чуть позднее таким же образом увидела свет и «Одиссея». Вполне возможно, что ее окончательный вариант принадлежит не автору «Илиады», а кому-то еще. Как бы там ни было, эти две поэмы настолько превосходили все остальные, посвященные той же теме, что их выучили почти все поэты, странствовавшие по Греции, и рассказывали их по всей стране и даже за ее пределами.

Кто такой Эзоп?

Согласно легенде очень давно в Древней Греции жил хромой раб по имени Эзоп. Тщедушный и невзрачный, он поведением, мыслями и образом жизни сильно отличался от окружающих. Однако это не мешало ему иметь множество друзей и пользоваться влиянием даже среди знатных граждан Греции. Почему? Он был остроумным и интересным собеседником, прекрасным рассказчиком. Слушать его короткие истории, в которых звери и характерами, и разговорами, и недостатками так напоминали людей, было истинным наслаждением! Они были так узнаваемы! Эти истории зовутся сегодня баснями. А Эзоп, без сомнения, является создателем, прародителем басни. Вы наверняка знаете сюжет про черепаху, сумевшую обогнать самодовольного зайца. Или про лиса, не сумевшего раздобыть виноград. Или про волка и ягненка. Нет сомнений, что вы не раз ловили себя на мысли, что те или иные герои Эзоповых басен поразительно напоминают ваших знакомых, друзей, оказавшихся в похожих ситуациях. Такова сила историй, поведанных хромым древнегреческим рабом! Кстати, кто, как не Эзоп, является учителем баснописцев француза Лафонтена, русского Крылова и многих-многих других?

Можно ли установить имя автора «Слова о полку игореве»?

Вопрос о том, кто написал самый известный из памятников древнерусской литературы, до сих пор продолжает оставаться нерешенным. Хотя со времени находки «Слова» прошло уже почти двести лет, ученые продолжают неустанные поиски его автора.

Одна из наиболее интересных гипотез была высказана и обоснована академиком Б. А. Рыбаковым. Сопоставив текст «Слова о полку Игореве» с современными ему памятниками литературы и материальной культуры, а также и с происходившими тогда историческими событиями, ученый пришел к выводу, что его автором мог быть только один из образованнейших людей двенадцатого века.

По мнению Б. А. Рыбакова, таким человеком был Петр Бориславич — знатный киевский боярин, дипломат и военный деятель, достигший звания тысяцкого, то есть главы киевских бояр. Он являлся также автором не дошедшего до нас исторического труда. Фрагменты этого труда сохранились в составе некоторых древнерусских летописей.

Любопытно, что работы, появившиеся после выхода в свет книг Б. А. Рыбакова, подтвердили его гипотезу. Так что теперь мы можем сказать, что, по-видимому, автор замечательного памятника установлен.

Кто такие братья Гримм?

Братья Якоб (1785–1863) и Вильгельм (1786–1859) Гримм были крупнейшими европейскими филологами и фольклористами XIX века. Главным делом их жизни явилось собирание и издание немецких народных сказок. Подготовленные Гриммами книги «Детские и семейные сказки» (1812) и «Немецкие предания» (1816–1818) сразу же были переведены на множество языков и стали любимым чтением многих поколений.

Братья Гримм впервые рассмотрели сказку как произведение искусства, отличающееся интересным сюжетом и яркостью разговорного языка. Вот почему тексты их сказок интересны читателям самого разного возраста.

После выхода книги братьев Гримм аналогичные собрания появились во многих других странах. Но все их составители (в России — А. Н. Афанасьев, в Англии — Д. Джекобс) считали своим долгом заявить о том, что их книги были вдохновлены трудом братьев Гримм.

Память потомков запечатлела братьев Гримм в прекрасном памятнике в их родном немецком городе Ханау, где они запечатлены в окружении героев своих сказок.

Чем известен А. Н. Афанасьев?

Александр Николаевич Афанасьев был крупнейшим собирателем сказок и исследователем русской культуры. После окончания Московского университета он поступил в архив министерства иностранных дел, где проработал почти 20 лет.

В 1855–1863 годах он впервые выпускает полное собрание русских народных сказок. В подготовленные исследователем три тома вошло более 600 текстов, присланных собирателями со всех концов России. Подобной программы по собиранию до Афанасьева не было не только в русской, но и в мировой фольклористике.

Затем в 1859 году Афанасьев выпускает сборник «Народные русские легенды», а в 1872 году в Женеве выходят «Русские заветные сказки», представлявшие уникальное собрание фольклора для взрослых.

Подготовленный Афанасьевым трехтомник «Поэтические воззрения славян на природу» (1865–1869) до сегодняшнего дня является настольной книгой для всех исследователей славянской культуры.

Однако имя Афанасьева останется в памяти каждого читателя прежде всего благодаря его сказкам. Многие основывались на этом фундаментальном исследовании, создавая свои обработки русских сказок. Так, в XX веке были выпущены «Сорочьи сказки» А. Толстого и сказки А. Платонова.

Кто придумал про Моську, которая лает на Слона?

И не только про Моську, но и про глупую ворону, которую обманула хитрая Лисица и про легкомысленную попрыгунью-стрекозу, которая «лето красное пропела, оглянуться не успела, как зима катит в глаза». Все эти и многие другие басни, в которых птицы и звери ведут себя точно как люди и часто по своей жадности и глупости попадают в разные неприятные истории, написал известный русский баснописец Иван Андреевич Крылов. Родился он в Москве в 1769 году в семье военного, а детство его прошло в Твери. После смерти отца он вместе с матерью и младшим братом переехал в Петербург.

Маленький Крылов очень хотел учиться и еще хотел стать писателем. В конце концов, его мечта осуществилась. Иван

Андреевич стал писателем-сатириком, а в 1789 году даже издал собственный сатирический журнал под названием «Почта духов», кроме того, писал повести и комедии. Но больше всего Иван Андреевич Крылов известен своими баснями. Он написал около 200 басен, многие из которых знают наизусть и взрослые и дети. Когда однажды кто-то спросил Крылова, почему он пишет басни, писатель ответил: потому что они понятны всем — и слугам, и детям.

Кто такой Козьма Прутков?

Часто в своей речи люди употребляют краткие выразительные изречения, которые называются афоризмами. Например: «Нельзя объять необъятное», «Лучше скажи мало, но хорошо», «Смотри в корень» и многие другие. Автором этих афоризмов является Козьма Прутков.

Кто же этот Козьма Прутков, который придумал такие короткие и выразительные изречения? Может быть, это какой-нибудь известный писатель или просто мудрый человек?

Еще в середине прошлого века в журналах появились сатирические стихи, басни, исторические анекдоты и даже большие комедии, в которых высмеивались разные недостатки общества, а также тупые и самовлюбленные царские чиновники и вельможи. Все эти произведения писал какой-то Козьма Прутков. Оказалось, что этого человека никто не знает, и никто никогда не видел. Долгое время Козьма Прутков был загадкой, но потом выяснилось, что такого человека вообще не существует на свете. Это был псевдоним (как вы помните, так называется вымышленное, придуманное имя) сразу трех человек: писателя Алексея Константиновича Толстого и его двоюродных братьев Алексея и Владимира Жемчужниковых. Но это знали не все, многие верили, что Козьма Прутков такой же человек, как и все остальные, только он почему-то ни с кем не хочет знакомиться. О нем рассказывали легенды, да и сами писатели, которые придумали себе это имя, устраивали разные озорные проделки, рассказывая, что это сделал Козьма Прутков.

Однажды кто-то из них, ссылаясь на то, что его послал Козьма Прутков, в мундире флигель-адъютанта (царского чиновника) ночью объехал всех главных петербургских архитекторов и сообщил им, что Исаакиевский собор, один из самых замечательных исторических памятников Петербурга, провалился под землю и что царь велел им рано утром прибыть к нему во дворец. Конечно, скоро выяснилось, что это просто шутка. Исаакиевский собор как стоял, так и оставался стоять на своем месте и сквозь землю не проваливался, а царь, узнав об этой шутке, страшно рассердился.

В другой раз кто-то из тех же писателей в театре нарочно наступил на ногу одному из царских вельмож, а потом каждое утро в течение долгого времени являлся к нему в приемную и просил извинения. Вельможа каждый раз говорил ему, что уже давно простил его, а тот все приходил и приходил, пока вельможа не выгнал его. Может быть, такого даже и не было, но все озорные

проделки, которые случались в Петербурге, приписывали Козьме Пруткову.

Вот такой он был, этот загадочный Козьма Прутков, озорник, насмешник и шутник. Козьма Прутков, а точнее, три молодых и веселых человека А. К. Толстой, А. и В. Жемчужниковы придумали еще много разных афоризмов, которые можно употреблять по разным подходящим поводам, и серьезным, и не очень. Как, например: «Если хочешь быть счастливым, будь им».

Кто был величайшим сказочником всех времен и народов?

Обычно им считают Ганса Христиана Андерсена (1805–1875), датского писателя, фольклориста и сказочника. Несмотря на то, что собрание сочинений Андерсена насчитывает 10 томов, он вошел в историю мировой культуры, прежде всего как автор трех сборников сказок.

Сама жизнь Андерсена больше похожа на фантазию, чем на историю реального человека. Сын сапожника, родившийся в маленьком датском городке Оденсене, в 13 лет отправился в Копенгаген, чтобы стать актером. Хотя Андерсен и не был принят в театр и так и не стал актером, все-таки его литературный талант привлек внимание дирекции театра, и он получил стипендию и право бесплатного обучения в латинской школе.

Закончив университет, Андерсен становится учителем и воспитателем в одной из аристократических семей Дании. Вместе со своими учениками он совершает ряд путешествий по Италии и другим европейским странам.

Превращение обычного мальчишки в известного писателя описано им самим в двух романах — «Импровизатор» и «Только скрипач». Их героем является талантливый юноша, судьба которого зависит от прихоти богатых людей.

Сам Андерсен говорил, что придумывать сюжеты сказок ему вовсе не нужно, достаточно сесть у раскрытого окна и пристально посмотреть вокруг. Вот почему в его произведениях впервые заговорили самые обыкновенные предметы: спички, иголки, воротнички и игрушки.

Вместе с тем Андерсен хорошо знал фольклор, переписывался с ведущими учеными Европы, например братьями Гримм. Благодаря этому его сказки имеют всемирно известные сюжеты — «Соловей», «Снежная королева», «Тень».

Сказки Андерсена стали эталоном данного жанра в европейской литературе, и совершенно не случайно, что одна из престижных литературных премий названа его именем. От российской детской литературы на эту награду выдвигался русский писатель Ю. Коваль, чье имя вошло в каталог двадцати лучших детских писателей мира, издаваемый жюри по премиям Андерсена.

Кто были первые русские мемуаристы?

XVIII век в России можно смело назвать веком мемуаров. Кто их только не писал! Государственный деятель, вроде А. Б. Куракина, и Иван Лукьянов, простой путешественник, священник, дошедший до Ближнего Востока. Или русские женщины, ставшие государственными деятелями: Е. Дашкова — первая женщина-президент Российской академии и сама императрица Екатерина II.

Особую группу составляют мемуары людей, связанных с преобразованиями Петра. Самыми известными и интересными по содержанию считают «Путешествие П. А. Толстого», родоначальника известного рода Толстых.

Каждый из мемуаристов писал о том, что видел и пережил, конечно, в меру своего умения и литературного таланта. Поэтому некоторые мемуары очень кратки, другие, наоборот, переполнены пространными рассуждениями. Но есть среди них и такие, которые дают запоминающийся, яркий и цельный образ пережитого их создателями.

Отражая русский национальный характер, русские мемуары восприняли и опыт европейской культуры. Прежде всего, это касалось нового отношения к человеку. Человека оценивали в зависимости от той пользы, которую он приносил обществу, а не по положению в свете или древности рода. Своими корнями такой взгляд уходил в традиции античной Греции.

Начиная писать историю своей жизни, человек хотел передать свой жизненный опыт потомкам, оставить по себе добрую память.

Известный деятель второй половины XVIII века А. Т. Болотов написал, начиная работать над «Записками»: «Я посылаю вам начало сего труда, предпринятого не менее для удовольствования вашего и любопытства, сколько и для пользы и для любопытного сведения обо мне, моим будущим потомкам».

А. Болотов был удивительным человеком. Трудно найти в истории культуры второго такого человека. Его можно, пожалуй, по разнообразию научных и практических интересов сравнить только с Ломоносовым.

Начинал он на военной службе, но затем чем только не занимался: издавал первый в России сельскохозяйственный журнал, писал педагогические труды, сочинял драмы. Но главный труд его жизни — мемуары, или, как он сам их назвал, «Записки Андрея Болотова».

Кого называли королевой детектива?

Редкая женщина в истории мировой литературы может похвастаться тем, что своей мировой славой она обязана криминальным историям. Одну такую женщину звали Агата Мери Кларисса Миллер, и родилась она 15 сентября 1890 года в маленьком английском городке Торки. Однако известна она под фамилией своего первого мужа — Арчибальда Кристи.

Ты, наверное, уже догадался, что мы собираемся рассказать о том, как Агата Кристи стала всемирно известной писательницей.

Первый роман Кристи — «Таинственное происшествие в Стайлз» — не принес ей ни известности, ни денег. Лишь в 1926 году, когда был опубликован шестой роман, «Убийство Роджера Экройда», она стала признанной писательницей.

В 1930 году Кристи вышла замуж за Макса Меллоуна, знаменитого английского археолога, с тех пор сюжеты многих ее произведений разворачивались на Ближнем Востоке, в местах археологических раскопок. А ее герой — сыщик Эркюль Пуаро — колесил по миру вслед за своей создательницей.

В том же 1930 году впервые появляется и другой, не менее известный персонаж — мисс Джейн Марпл. Образ простой, скромной английской старушки, которая распутывает хитроумные преступления, оказался не менее притягательным и интересным, чем образ проницательного и вездесущего профессионального детектива.

За долгую жизнь Кристи написала 78 детективных романов, 19 пьес, а также стихи, рассказы, воспоминания и романы на разные другие темы.

Она награждена многими литературными премиями, а также орденом Британской империи третьей степени. Подобной чести удостаивались далеко не все именитые дворяне Соединенного королевства.

Сама Кристи никогда не принимала своего творчества всерьез. Она полагала, что главным являются ее научные интересы, помощь мужу в систематизации материалов раскопок. Она была его секретарем на протяжении многих лет.

Как рассказывают легенды, Агата Кристи придумывала сюжеты своих произведений между мытьем посуды и поеданием яблок в ванной. Писательница говорила, что раздражение от такого скучного занятия, как мытье посуды рождает у нее истории про очередное убийство, а яблоки помогают мыслить, развивая сюжет.

Откуда появился Кащей Бессмертный?

Кащей Бессмертный является одним из самых загадочных персонажей русских волшебных сказок. В отличие от других героев, например Бабы Яги, которая иногда помогает персонажам советом или волшебным предметом, он всегда выступает только как злой противник героя. Поэтому основными качествами Кащея являются ненасытная злоба, жадность и коварство.

Поскольку он представляет собой отрицательного персонажа, его внешний облик соответствует его роли в сюжете и не отличается большим разнообразием.

Кащей практически одинаково выглядит во всех сказках. Это худой, длиннобородый старик с костлявыми руками. Однако главное его качество связано с тем, что он — оборотень и могущественный волшебник, наделенный бессмертием. Сила его волшебства огромна, и для борьбы с ней герою требуется специальный талисман, а также многочисленные помощники (как, например, в сказке об Иване-царевиче и царевне-лягушке).

О происхождении этого образа до сих пор нет точного мнения. Правда, ряд исследователей полагают, что Кащей пришел в русский фольклор из тюркского языка. Само его имя означает «пленник, раб» и связано с корнем «кость», то есть с

обозначением истощенного, изможденного человека. Вначале в русских сказках Кащей действовал под именем Карачун (от слова «карачиться» — корчиться, насылать корчи (судороги). Однако позже в сказке слабость Кащея превратилась в его силу. Обретя бессмертие, невзрачный и тщедушный герой стал властителем собственного царства. Победа над ним дается труднее, чем над любым другим врагом, но, тем не менее, он всегда оказывается поверженным своими противниками.

Кто такая Царевна-лягушка?

Ты, конечно, читал сказку «Царевна-лягушка», в которой маленькая лягушка превращается в прекрасную девушку. Давай теперь попробуем разобраться в том, откуда появился этот образ в русской сказке.

Лягушка действует в легендах и мифах различных народов мира, в том числе и славянских. Она всегда рассматривалась как посланница из нижнего, подземного мира, существо, повелевающее водой и дождем.

В Древнем Египте в образе лягушки представляли Хикет — богиню плодородия, посылающую людям дожди. Древние китайцы считали, что лягушка падает с неба вместе с росой. Поэтому о лягушке надлежит всячески заботиться и защищать ее от опасностей. Древние индусы также почтительно обращались с лягушками и считали их священными, наравне с коровами.

Древние славяне также связывали лягушку с водой и считали, что во время кваканья она сообщает людям волю богов. Вот откуда возникла широко распространенная загадка: «Выпуча глаза сидит, непонятно говорит». Или другая: «Сидит Матрена на Мокрене, как речь начнет, всех страх возьмет».

Вот такие древние истоки у этой сказки.

Сколько лет Красной Шапочке?

Вы, конечно, помните историю про девочку, которая отправилась в гости к бабушке и по дороге встретилась с волком? Между тем в свой первый опасный поход Красная Шапочка вышла… в XV веке. Стало быть, ей ни много, ни мало — 5 столетий.

Да, сказки о Красной Шапочке появились еще в средние века. Их начало вы знаете: оно ничем не отличалось от современных вариантов. Но в конце девочке хитростью удавалось освободиться и вернуться домой целой и невредимой. В те времена высоко ценились и ловкость, и хитрость, вот героиня и обвела волка вокруг пальца.

А вот позднее, в XVII веке, в сказке Шарля Перро этот первоначальный вариант был изменен. Мораль и нравы стали строже, страсть к приключениям и непослушание не приветствовались. Поэтому французский сказочник рассказывает, как Красная Шапочка, забыв наставления мамы, разговорилась с волком, то есть с неизвестным ей лицом. За что и была съедена. Таким образом, намек-вопрос в изложении Перро звучит так: следует ли девочке быть настолько общительной, чтобы вступать в разговор с незнакомцем? Ответ ясен. Более того, будете послушными — с вами ничего не случиться.

Ну, а в XIX веке в сказке братьев Гримм Красная Шапочка стала примером невинной жертвы. Ужасный назидательный конец был отброшен, и появился новый персонаж — храбрый охотник, спасающий и бабушку, и внучку. Идея обязательного послушания родителям осталась, но к ней добавилась идея надежды на сильного покровителя — того, кто восстановит попранную справедливость.

Одним словом, каждое время по-своему истолковывает один и тот же сюжет, видит в нем новые проблемы и предлагает новые решения. Однако это не мешает веселой и немного беззаботной девочке каждый день вот уже пять веков выходить на встречу с недотепойволком и, в конечном счете, побеждать его своим добром и непосредственностью. Ведь добро всегда сильнее зла, не так ли?

Где находится Лукоморье?

Если вы заинтересуетесь значением этого слова, то в «Словаре русского языка» прочитаете, что лукоморье — это старинное народное название морской бухты или залива.

Но все считают, что Лукоморье находится на Псковщине, в Пушкинском заповеднике, хотя в тех местах никакого моря нет и в помине. И даже Семен Степанович Гейченко — основатель и хранитель Пушкинского заповедника, тоже писал, что Лукоморье находится неподалеку от села Тригорское, между реками Соротью и Великой, в том месте, где берега Великой расходятся, и русло превращается в покатую луговину, на которой повсюду виднеются густые кусты ракиты и ивы.

Это можно объяснить очень просто. Лукоморий, т. е. морских заливов и бухт в нашей стране можно насчитать очень много, но пушкинское поэтическое Лукоморье одно. Вспомните:

У лукоморья дуб зеленый
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом;
Идет направо — песнь заводит
Налево — сказку говорит.
Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит…

Так вот, если вы приедете в Пушкинские места на Псковщине и пройдете пешком по этим удивительным местам, где «русский дух…», где «Русью пахнет», погуляете по аллеям, где гулял Пушкин, подышите тем воздухом, которым дышал он, а потом по лесной тропинке над Соротью пройдете от Михайловского до Тригорского, да еще по пути отдохнете на Савкиной горке, вы сами поймете, что попали в настоящее Лукоморье.

Кто такой Дон Кихот?

Одним из самых знаменитых испанских писателей был Мигель Сервантес (1547–1616), автор многочисленных комедий и поэм. Самое знаменитое его произведение — «Дон Кихот».

Это история грустного рыцаря, отправившегося за славой вместе со своим оруженосцем Санчо Пансой. Господин был худ, его слуга толст. Приключения их весьма необычны. Дон Кихот на своей старой кобыле Россинанте олицетворял страстность и безумие, а Санчо Панса на осле — благоразумие и рассудительность. Начитавшись романов о доблестных рыцарях и спасенных ими прекрасных дамах, Дон Кихот начал бороться с ветряными мельницами, которые представлялись ему гигантами, а дамой его сердца была совсем не принцесса, а селянка Альдонса, которую он представлял красавицей и называл Дульсинея. Даже когда меч Дон Кихота ломается о лопасти мельниц, рыцарь не признает поражения: он продолжает жить мечтами в нереальном мире, утверждая, что маги превратили гигантов в ветряные мельницы.

Существовали ли на самом деле Д’артаньян и Том Сойер?

В Париже на одной из площадей стоит бронзовая фигура, памятник д’Артаньяну — легендарному герою романа А. Дюма «Три мушкетера». Популярность этого произведения, не угасшая в течение двухсот лет, связана прежде всего с именем его создателя, известного французского писателя.

Однако Дюма не придумал своего героя. Придворный французского короля Шарль дю Бас, граф д’Артаньян существовал на самом деле и даже написал книгу о своей жизни. В поисках сюжетов для своих произведений в одном из архивов Дюма нашел его мемуары, дополнил их документами и письмами современников д’Артаньяна и создал свой замечательный образ. Конечно, кое-что Дюма придумал, не случайно критики называли его романы беллетризованной историей, то есть историей превращенной с помощью вымысла в роман.

Но все-таки чем же отличается персонаж от той личности, на основе которой он создан?

Такой прообраз героя литературного произведения называется прототипом (от греческого prototypon — прообраз). Обычно писатель хорошо знает историю такого человека, основные факты его биографии он отражает в своем произведении. При этом он вовсе не стремится быть точным до конца, а отбирает наиболее важное, существенное, то, что считает необходимым для создания своей концепции образа.

Ведь художественное произведение — это не исторический источник и не биография, а живой и динамичный рассказ о событиях, в которых принимает участие герой, созданный автором. Поэтому и персонаж, который содержит черты реально жившего человека, редко напоминает ту личность, которая послужила для него основой. Для писателя гораздо важнее раскрыть характер и причины поступков своего героя, чем с фотографической точностью передать внешность и воспроизвести основные факты биографии его прототипа.

Свои детские впечатления, рассказы своих близких, воспоминания тех, с кем ему приходилось встречаться, Марк Твен объединил в неповторимый образ озорного мальчишки — Тома Сойера. Он олицетворяет все хорошее, что происходило с писателем в детстве.

Чем знаменит Эркюль Пуаро?

Эркюль Пуаро, детектив-бельгиец, появился в романах Агаты Кристи, известного мастера детективного жанра, вовсе не случайно. Во время первой мировой войны будущая писательница работала в госпитале Красного Креста, где и познакомилась с несколькими бельгийскими беженцами. Возможно, именно эта встреча и послужила первым толчком к созданию образа будущего знаменитого детектива.

Пуаро появился в самом первом романе Кристи «Таинственное происшествие в Стайлз» и затем стал героем 32 романов и 56 рассказов. Постепенно лаконичный портрет щеголеватого бельгийца обрастал все новыми и новыми чертами, пока не приобрел тот облик, который и стал хорошо известен. Пуаро небольшого роста с яйцевидной головой и совершенно необычайным, тщательным образом ухоженными усами. Его интеллект не знает границ, он способен, не выходя из дома, разгадать самые сложные и запутанные преступления XX века.

За свою долгую жизнь — а по просьбе многочисленных читателей ему пришлось прожить не менее 130 лет — Пуаро путешествовал почти по всему миру вслед за своей создательницей, бесстрашно отправлявшейся за мужем-археологом в страны Азии и Африки. Так и не постарев, Пуаро погиб лишь в 1975 году в романе «Занавес».

Конечно, подчиняясь традициям полицейского романа, Агата Кристи наделила Пуаро спутником. Капитан Гастингс не только так же отважен, как и знаменитый доктор Ватсон, помощник Шерлока Холмса, но и способен на самостоятельные действия. Ему иногда даже удается предвидеть решения Пуаро.

Вместе они завоевали сердца миллионов зрителей, потому что главная черта их характера — благородство, умение прийти на помощь любому в трудную минуту.

Жил ли на самом деле Шерлок Холмс?

Вполне возможно, что кто-то из вас еще не знает этого известного во всем мире английского сыщика, который мог раскрыть самые загадочные и запутанные преступления. Но когда подрастете, обязательно узнаете: ведь о его необыкновенных способностях написаны десятки рассказов и повестей, он стал героем множества кинофильмов.

В Лондоне на Бейкер-стрит есть дом, на котором висит мемориальная доска. Она оповещает прохожих, что в этом доме с 1881 по 1903 год жил и работал знаменитый сыщик Шерлок Холмс. Но к сожалению, несмотря на вывеску, такого человека на самом деле не было. Шерлока Холмса придумал не менее известный английский писатель Артур Конан-Дойль. Так что прославленный Шерлок Холмс только литературный герой, необыкновенным способностям которого посвящены многие произведения писателя.

Говорят, правда, что писатель Артур Конан-Дойль и сам был немножечко Шерлоком Холмсом, то есть был очень наблюдательным человеком и умел разгадывать самые сложные загадки, которые таятся в преступлениях. К нему даже обращались за помощью лондонская полиция, а также египетское и китайское правительства с просьбами помочь распутать некоторые загадочные преступления, и он блестяще с этим справлялся. Но чаще всего писатель занимался разгадками преступлений, которые сам же и придумывал в своих книгах, только в них он действовал под именем знаменитого сыщика Шерлока Холмса.

Артур Конан-Дойль стал знаменитым благодаря своему герою Шерлоку Холмсу. Многие соседи и жители Лондона, которые знали писателя, часто и самого его называли именем придуманного им героя. «Здравствуйте, мистер Шерлок Холмс!» — говорили они, когда встречались на улице с Артуром Конан-Дойлем.

Откуда появился Фантомас?

Создателями Фантомаса являются французские журналисты Марсель Аллен и Пьер Сувестр. С 1911 по 1913 годы они выпустили 32 романа, в которых рассказывается о приключениях этого героя, который сочетает черты человека и призрака.

Любопытно, что одновременно с ними также во Франции появился похожий роман Анри Галопена под названием «Тенебрасс, бандит-фантом». Однако его скоро забыли, а Фантомас известен до сих пор. В чем же секрет такой необыкновенной популярности?

Он заключен уже в самом имени героя, происходящего от французского слова Fantom, означающего призрак, привидение. Избрав главным героем не простого человека, а почти фантастическое создание, Сувестр и Аллен разделили сюжетное

напряжение между разгадкой сразу двух тайн: совершаемых героем преступлений и происхождением самого героя. Их роман скорее напоминает не классический детектив, столь популярный на рубеже XIX–XX веков (Габорио, Леблана, Леру), а роман ужасов, более характерный для XVIII века. Подобное сочетание детектива и мистики с фантастикой и любовно-авантюрными мотивами и обусловило читательский интерес.

Сувестр и Ален работали с невероятной скоростью. Интересно, что впервые авторы использовали и достижения новейшей техники — они диктовали романы стенографистке. Три дня у них уходило на разработку плана, еще три на диктовку двум стенографисткам (кому какие главы — четные или нечетные — они определяли по жребию). И еще один день уходил на выправку и вычитку готового текста.

Практически они строили свою работу по принципу создания современного сериала. В структуре романа это отражалось во множестве сюжетных ходов, что усиливало интерес читателя, распутывающего своеобразный клубок. Сами авторы называли свою организацию работы «автоматическим письмом».

Однако подобная продуктивность имела и свои отрицательные стороны. Не всегда можно было придумать что-то совершенно оригинальное и интересное для всех слоев читателя, поэтому некоторые романы Сувестра и Алена были очень похожи. К тому же появились многочисленные подражатели, имитировавшие стиль авторов «Фантомаса», но не обладавшие таким же художественным талантом. Не случайно, что в 60-ые годы именно стилевая манера Аллена и Сувестра была блестяще спародирована режиссером Юнебелем, поставившим знаменитую серию фильмов о Фантомасе.

Однако роман Аллена и Сувестра нельзя считать искусно выполненной ремесленной поделкой. Можно вспомнить высокие оценки, данные роману французскими писателями Луи Арагоном, Андре Мальро и Жаном Кокто.

Кто такой Маугли?

Маугли — литературный герой двух произведений — «Книги джунглей» и «Второй книги джунглей» английского писателя Дж. Р. Киплинга (1865–1936). В них рассказывается о жизни человеческого детеныша в джунглях среди зверей. Воспитанный волками Маугли становится членом волчьей стаи, перенимая звериные повадки. Однако с годами в нем все больше проявляется человеческая натура, и, уйдя из джунглей, Маугли начинает жить в мире людей.

Конечно, образ «сына джунглей» — плод писательского воображения. Но факты свидетельствуют: Маугли — не выдумка. Известно немало случаев похищения детей тиграми, волками и другими животными. Большое число примеров такого рода дает Индия, теплый климат которой позволяет человеку выжить в лесу без крыши над головой и огня.

В 20-е годы нашего столетия газеты многих стран мира обошла история об Амале и Камале, двух девочках-индианках. Они жили в логове с тремя волками и двумя волчицами, двигались на четырех конечностях, рычали и оскаливали зубы. Охотники передали их в детский приют индийскому пастору Сингху. Двухлетняя Амала умерла через год после этого, а семилетняя Камала прожила в приюте около десяти лет.

Пастор Сингх вел ежедневный подробный дневник, в котором записывал поведение «Маугли» — Камалы. Первые два года оно было типично волчьим: Камала разрывала сырое мясо зубами и съедала его, бегала на четвереньках, не боясь темноты, и выла по-волчьи. Лишь через два года жизни среди людей Камала научилась ходить в вертикальном положении, а через 5–6 лет стала есть руками и пить из стакана.

Развитие речи у Камалы было очень ограниченным: за четыре года жизни с людьми она научилась произносить всего шесть слов, а за семь лет — 45 слов. К девятилетнему возрасту, прожив два года среди людей, девочка по своему психическому развитию достигла уровня полутора-двухлетнего ребенка. В 1929 году Камала внезапно умерла в возрасте приблизительно семнадцати лет. Звукозапись голоса Амалы и Камалы имеется в Москве.

В 1923 году жители одной из деревушек горного района Ассам (Индия) убили самку леопарда. В ее логове нашли двух детенышей леопарда и пятилетнего мальчика. Среди жителей отыскались его родители. Оказалось, что этот мальчик в двухлетнем возрасте был похищен самкой леопарда, у которой охотники убили детенышей. Мальчик прожил в семье леопардов

около трех лет. Он весьма проворно бегал на четвереньках, ел сырое мясо, а того, кто подходил близко, пытался укусить. Только спустя три года малыш научился держаться на ногах и есть из посуды. О дальнейшей судьбе этого «Маугли» ничего не известно.

В 1982 году лесорубы обнаружили на западном берегу озера Виктория в Кении неизвестное человекоподобное существо. Его тело было покрыто волосами, а лицо обрамляла длинная борода. При виде рабочих «африканский Маугли» с проворством обезьяны вскарабкался на дерево. Однако был пойман и отвезен к врачам в больницу кенийского города Хома-Бей. Джон, как стали называть в больнице «африканского Маугли», наотрез отказывался спать на кровати, предпочитая свитое им на дереве гнездо, питался сырым мясом, овощами, фруктами и листьями деревьев. Такое поведение Джона, которому, по оценке врачей, было 27 лет, объясняется тем, что в раннем детстве он был украден обезьянами и рос среди них.

Заслуживает внимания уникальный случай: появившаяся на свет в 1974 году в глухом местечке Тайань в китайской провинции Ляонин девочка по имени Ван Синьфэн буквально с первых дней жизни оказалась на попечении… домашней свиньи и сумела выжить благодаря молоку животного. Страдающие болезнями родители не проявляли к ней внимания, соседей у семьи тоже не было, и маленькая Ван росла практически в полной изоляции от людей, впитывая только повадки домашних животных. В 1983 году об удивительной судьбе девочки стало известно ученым, они и выяснили, что в девять лет умственное развитие Ван находилось на уровне ребенка трех с половиной лет. Чтобы помочь девочке стать полноценным человеком, ученые Китайского медицинского университета поместили ее в нормальные человеческие условия. Постепенно девочка усваивала человеческую речь, стала есть из посуды, и в ее поведении все больше проявлялось разумного, человеческого.

Где живет Маленький принц?

Если вы уже знакомы с Маленьким принцем, то, конечно же, знаете, где он живет. А если еще не успели познакомиться, то не огорчайтесь, вам даже можно позавидовать, ведь вы впервые узнаете, что есть на свете удивительный человечек по имени… А вот имени своего он так и не назвал, но это неважно. Потому что все его знают под именем Маленький принц, и живет он в книжке под таким же названием, которую написал известный французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери.

До того, как стать писателем, Сент-Экзюпери выучился на военного летчика, и все его произведения посвящены тому, как живут люди, которые стали летчиками. Он написал много книг, и главная из них — притча-сказка «Маленький принц». Правда, она посвящена взрослым, но ведь все взрослые когда-то были детьми, только мало кто из них об этом помнит. Так пишет сам писатель, который никогда не забывал о том, что был маленьким, поэтому и написал такую удивительную добрую книгу, в которой раскрыл свое отношение к миру и к людям.

В книге изображен мудрый маленький человечек, который, несмотря на то, что он еще совсем маленький, очень правильно все понимает и знает, например, почему у розы растут шипы. «Цветы слабые. И простодушные. И они стараются придать себе храбрости. Они думают — если у них шипы, их все боятся…»

А еще у Маленького принца есть такое твердое правило, которому, к сожалению, не все следуют, не только маленькие, но и взрослые: «Встал поутру, — говорит он, — умылся, привел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету».

Однажды Маленький принц отправился путешествовать и обнаружил, что, кроме этой планеты, есть еще много других, где живут странные люди — взрослые, которые все понимают совсем не так, как дети, и считают себя очень умными, хотя это совсем не так. А потом Маленький принц попал на Землю, где случайно встретился с еще одним серьезным взрослым человеком. Это и был военный летчик Антуан де Сент-Экзюпери.

Наверное, все-таки Сент-Экзюпери никогда не встречался с маленьким мудрым человечком — Маленьким принцем, он его просто придумал. Но даже если он сочинил историю про этого удивительного человечка, хорошо, что он это сделал. Иначе никто из нас так бы и не познакомился с Маленьким принцем, который однажды прилетал на Землю с другой планеты. Правда, он так и не сказал, как называется его планета, но Сент-Экзюпери подумал, что этой планетой может быть астероид B-612, который

был замечен в телескоп только один раз в 1909 году одним турецким астрономом.

Так это или не так — неизвестно, но все равно надо верить, что где-то живет Маленький принц, удивительный добрый человечек, с которым каждый из нас может однажды встретиться, когда он в следующий раз прилетит на Землю.

Что такое библиотека?

Обычно предполагают, что в библиотеке только хранятся рукописи, книги и журналы. Да, это действительно так. Во многих странах приняты законы, согласно которым все книгоиздательства обязаны предоставлять в библиотеку по несколько экземпляров каждой книги, которую они издают. Поэтому национальные библиотеки часто являются крупнейшими хранилищами, где собранные за много столетий книги отражают историю развития книгоиздания в данной стране.

В России этот порядок был введен специальным указом Петра I, согласно которому все издатели должны были направлять в библиотеку по экземпляру каждого вышедшего издания. Вначале книги посылались в библиотеку Академии наук, а затем в Императорскую публичную библиотеку. В настоящее время они направляются в Российскую государственную библиотеку. Кроме нее, существует специальное учреждение, где также хранятся все вышедшие в стране книги. Это — Государственная книжная палата. Она ежегодно издает справочники, отражающие всю вышедшую из печати литературу по различным темам.

Однако библиотека — это не только крупнейшее собрание различного рода печатной продукции. Книги не просто лежат в библиотеке, за ними следят, подклеивают, изучают и и систематизируют.

Наряду с библиотеками общего назначения существуют и специализированные хранилища. Там хранятся и подбираются издания по определенным отраслям знаний (медицине, технике, искусству) или подбираются определенные типы литературы (ноты, плакаты, грампластинки).

Существовали ли библиотеки в древние времена?

Люди создавали библиотеки, собрать собрать воедино все написанное человеком. Первые усилия в этом направлении были сделаны задолго до рождения Христа.

Ученые, проводившие раскопки Ура, города патриарха Авраама, нашли глиняные дощечки с надписями. Они относятся к 800 г. до н. э. и могут считаться первой библиотекой.

В 600 г. до н. э. у жителей Месопотамии были хорошо организованные библиотеки в храмах и дворцах. «Книгами» в них были все те же глиняные дощечки. Тысячи таких табличек были собраны по темам в храмах и дворцах. Эти собрания были первыми настоящими библиотеками.

У египтян тоже были библиотеки. Они создавались в храмах, о них заботились жрецы. Книги имели форму рулонов, сделанных из папируса. Но самая знаменитая библиотека древних времен была собрана в Александрии, в Египте. Она была образована в 300 г. до н. э. Это были первые попытки собрать всю греческую литературу. Она содержала по крайней мере 700 000 папирусных свитков, которые были занесены в каталог и полностью систематизированы — совсем как в современных библиотеках.

Римляне сначала не интересовались библиотеками. Но греки вдохновили их, и они создали систему публичных библиотек. Богатые граждане Рима основывали библиотеки для народа и собирали большие коллекции для себя. Многие из этих ранних римских библиотек располагались в местах проведения форумов и в общественных банях. В IV веке н. э. в Риме существовало 28 публичных библиотек. Большинство из них разрушились при пожарах, грабежах, от сырости или были уничтожены, когда Римская империя подверглась нападению варваров с Севера.

Публичные библиотеки в современном варианте появились в XIX веке в Англии. Решением английского парламента в 1850 году было разрешено открытие публичных библиотек. Сегодня мы, конечно, рассматриваем публичные библиотеки как одно из необходимых условий цивилизации и культуры в стране.

Кто создал первую публичную библиотеку в Москве?

Много лет тому назад в Москве существовал Румянцевский музей. Его создание связано с именем мецената и коллекционера Н. П. Румянцева (1754–1826), сына знаменитого фельдмаршала П. А. Румянцева. Всю свою жизнь он посвятил изучению отечественной культуры. Несмотря на то, что по основной профессии Румянцев был дипломатом, он смог собрать большую коллекцию произведений изобразительного искусства, книг и рукописей.

По инициативе Румянцева, объединившего вокруг себя крупнейших ученых-историков: Н. Н. Бантыш-Каменского, А. Ф. Малиновского, К. Ф. Калайдовича и А. Х. Востокова, — было выпущено более 40 капитальных научных трудов по истории России и славянских народов. Центральное место среди них занимают две серии — «Собрание государственных грамот и договоров» и «Полное собрание русских летописей».

Румянцев не только финансировал печатание книг, но и передал Академии наук 25 000 рублей для оплаты их подготовки. По его инициативе А. Х. Востоков подготовил книгу «Собрание славянских памятников, находящихся вне России». Она впервые ввела в научный обиход документы, хранившиеся не только в библиотеках, но и в частных собраниях.

Но главным делом Румянцева было собирание книг. Незадолго до смерти он передал все свое огромное собрание, насчитывающее 28,5 тысяч книг и множество произведений искусства, в дар городу Москве для организации публичного музея и общедоступной библиотеки.

Для размещения коллекции по завещанию Румянцева был приобретен и перестроен дом Пашкова вблизи Боровицкого холма. До 1917 года в нем находился Румянцевский музей и публичная библиотека. Впоследствии на ее основе была создана Государственная библиотека имени В. И. Ленина, переименованная позднее в Государственную библиотеку России.

Сегодня в доме Пашкова размещается национальный музей книги.

Когда появился первый журнал в России?

Первым развлекательным журналом принято считать «Библиотеку для чтения», ежемесячный журнал, издававшийся в Петербурге с 1834 по 1865 год. Инициатором издания стал известный книготорговец А. Смирдин. В 1833 году он пригласил публициста и ученого О. Сенковского в качестве главного редактора задуманного им издания. Сенковский был известным в то время востоковедом, совершившим путешествие в Африку и Иран. Он свободно владел четырьмя восточными языками.

С самого начала «Библиотека для чтения» была задумана как коммерческое предприятие. Установленная Смирдиным подписная плата в пятьдесят рублей в год позволила собрать более пяти тысяч подписчиков уже к моменту выхода первого номера.

Сенковский сумел привлечь к участию в журнале известнейших писателей своего времени. В нем печатались произведения А. Пушкина («Пиковая дама», «Сказка о мертвой царевне…»), стихотворения В. Жуковского, М. Лермонтова, сочинения Д. Давыдова, П. Вяземского, В. Одоевского. В пятидесятые-шестидесятые годы в журнале печатались Л. Толстой, А. Островский, И. Гончаров, А. Фет.

Сам Сенковский публиковал в каждом номере критические статьи и фельетоны, подписываемые различными псевдонимами, самым популярным из них считался «Барон Брамбеус». В сознании современников этот псевдоним превратился в личность со своей биографией и характером, что позволило В. Каверину в конце двадцатых годов нашего века сочинить книжку о Сенковском под названием «Барон Брамбеус».

Каждый номер журнала состоял из семи отделов: русская словесность, иностранная словесность, статьи о науке, прикладных искусствах, сельском хозяйстве. Завершал номер отдел «Смесь». В нем Сенковский помещал забавные истории, анекдоты на злобу дня и сообщения о самых последних событиях.

Первоначально Смирдин рассчитывал, что объем номера будет составлять около двадцати печатных листов, порядка 400 страниц. Но на самом деле уже первый номер был почти в два раза больше, он состоял из сорока печатных листов. Журнал печатался на высококачественной бумаге, в некоторых номерах были даже цветные вклейки с изображениями модных туалетов.

Регулярность выхода «Библиотеки для чтения» считалась легендарной. Современники говорили, что по присылке Сенковским очередного номера можно было проверять календарь.

Подобную же аккуратность Сенковский соблюдал и в расчетах с авторами. 10 числа каждого месяца в день выхода очередного номера всем авторам присылали на дом гонорар.

В провинциальных городах появление каждого номера становилось событием, его читали семьями и передавали из одного дома в другой.

Начиная с конца сороковых годов популярность «Библиотеки для чтения» снижается. Столь доходное предприятие не могло не вызвать острой конкуренции, и начинают выходить другие журналы подобного типа.

Одновременно рождается и новый читатель, требовавший не развлечения, а вдумчивого разговора о насущных проблемах времени. Поэтому наибольшей популярностью начинают пользоваться издания, в которых давался анализ происходивших в обществе изменений.

В 1849 году издателем «Библиотеки» стал московский книготорговец А. Печаткин. Чтобы улучшить издание, он пригласил в качестве соредактора известного критика А. Старчевского. Сенковский вскоре уходит из «Библиотеки», вместо него редактором стал популярный петербургский критик А. Дружинин. Но изменение источника финансирования и политики журнала привело к сокращению числа подписчиков. В 1860 году на смену Дружинину пришел писатель А. Писемский. Но и ему не удалось вернуть былую славу изданию. Лишь при последнем редакторе — писателе-беллетристе П. Боборыкине — журнал отчасти обрел прежнюю славу. Но теперь ее причиной была скандальность сочинений самого Боборыкина.

В 1865 году «Библиотека для чтения» прекратила свое существование.

Как устроена электронная книга?

В течение нескольких последних лет многие фирмы объявляли о выпуске в продажу «электронных книг». Наиболее удачную разработку, устройство «рокет-бук», предложила американская компания «Нуво медиа».

«Рокет-бук» был выпущен совместно с известной издательской фирмой «Бентам букс». По устройству он представляет собой портативный компьютер с черно-белым жидкокристаллическим монитором. Литиевые аккумуляторы обеспечивают его непрерывную работу в течение пяти часов. «Рокет-бук» снабжен собственной системой подсветки, позволяющей читать при слабом освещении.

Память «рокет-бука» может вместить до 10 тысяч страниц текста вместе с иллюстрациями. В процессе чтения можно изменять шрифт, делать закладки и даже вносить в текст свои исправления или дополнения. Для загрузки используются как CD-rom, так и соответствующий сайт в Интернете, содержащий обширную библиотеку. Скорость загрузки текста достигает 100 страниц в минуту.

Стоимость машины в комплекте с зарядным устройством составляет примерно 300 долларов. Однако первые продажи «рокет-бука» показали, что стоимость эта для среднего пользователя высока. Поэтому была разработана более дешевая модель с меньшим объемом памяти, рассчитанной примерно на четыре тысячи страниц текста, включая иллюстрации. Машина работает от стационарного источника питания. Ее цена не превышает 200 долларов. Новинка получила название «every book» — книга для каждого.

В настоящее время соглашение о ее производстве подписано с многими фирмами, производящими учебные пособия. Большое число стран обзавелось уже специальными узлами в Интернете, на которых можно загрузить необходимую литературу.

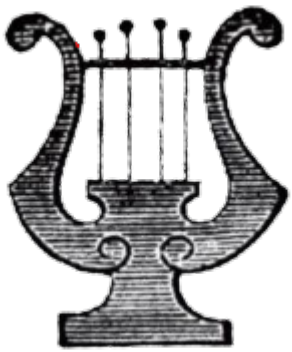
Тематика книг постоянно расширяется. В конце 1998 года было объявлено о выходе электронной книги компании «Дисней». Правда, диснеевская версия дороже, потому что она комплектуется цветным дисплеем, рассчитанным на воспроизведение высококачественных изображений. В нее можно загрузить текст книги с цветными иллюстрациями или мультфильм с текстовым сопровождением.

Поскольку объем продаж электронных книг постоянно растет, японская фирма «Мацусита» объявила о начале разработки спутниковой сети, предназначенной для передачи абонентам

электронных текстов.

Следует сказать, что аппаратура для приема еще достаточно дорога. Это затрудняет ее повсеместное использование. Вероятно, в ближайшие годы разработка более дешевой системы станет одним из перспективных направлений.

МУЗЫКА



Что такое музыка?

Представьте, что вы ударили рукой по деревянному столу. Возник звук. Если вы ударите в колокол, он также зазвучит. Но этот звук будет называться тоном. Тон — это единичный музыкальный звук.

Музыка — это вид искусства, объединяющий тоны в благозвучные группы звуков. Мы иногда называем музыку языком звуков. Иногда мелодия состоит из звуков, следующих один за другим. Иногда они звучат вместе, гармонично.

Иногда звуки сталкиваются друг с другом, Но очень часто эти столкновения полны значения. Мелодия определяется подъемами, падениями или ровным движением звука. Она определяется также ритмом ударов, разделением на части, скоростью звучания, или темпом; имеет значение громкость и мягкость звуков.

Все эти звуки механические, рождаются чисто технически. Но мы не задумываемся над этим, когда наслаждаемся музыкой. Мы не всегда можем выразить словами то состояние, которое музыка вызывает в нас. Мы просто чувствуем, что музыка вызывает радость, печаль, веселье, нежность, любовь, негодование — все оттенки чувств, которые не всегда могут быть переданы словами.

Музыка нравится нам своей красотой, а не тем, какие мысли она воплощает. Мы можем получить удовольствие даже от единичного музыкального звука голоса, скрипки, рожка или другого инструмента. Мелодия может нравится очень долго, можно хорошо знать ее, но восторгаться всякий раз так, как будто мы впервые слышим ее.

Музыка существует в различных формах, от гимна до симфонии, и в разных видах, от народных мелодий до опер.

Что такое классическая музыка?

Обычно классическую музыку сравнивают с популярной и говорят, что классическая музыка — серьезная музыка. Подобное определение слишком примитивно. Лучше сказать иначе: классическая музыка — это произведения, написанные для исполнения симфоническим оркестром, ансамблем или солистами.

Основная особенность такой музыки — сочетание глубины передаваемых переживаний и разнообразие художественных приемов. Она занимает ведущее место в музыкальной культуре мира и развивается, начиная с середины XVII века до настоящего времени.

До сегодняшнего дня классическая музыка сохранила свою притягательную силу, как для музыкантов, так и для любителей музыки.

Сочинения ведущих классических композиторов вчерашнего и сегодняшнего дня распространяются с помощью радио, телевидения, пластинок, фильмов, компакт-дисков. Они исполняются в концертных залах.

Основными инструментами для исполнения классической музыки считаются струнные: виолончель, пианино, среди духовых инструментов — флейта, гобой, кларнет, среди медных инструментов — валторна, труба, среди ударных — литавры, цимбалы, барабан, треугольник.

Классической считается музыка оперетты, оперы, балета, ораторий, концертов и симфоний.

Но если мы считаем сочинения Баха классикой, то почему классической нельзя считать и музыку «Битлз»? Все, конечно, решит время.

Какую музыку называют классической?

Что именно означает слово «классический»? «Классическая музыка»? «Классическая литература»? «Классический джаз»? Слово «классика» образовано от латинского «классикус» — «образцовый».

Классическое музыкальное произведение — это произведение, написанное в прежние времена, но продолжающее жить и сегодня. Такая музыка — образец для подражания и сравнения. Другими словами: то, что выдержало испытание временем и до сих пор нравится людям, — классика. А станет ли что-нибудь из сегодняшней музыки классическим, то есть, останется ли жить в будущем, — это еще вопрос, об этом можно только догадываться.

Слово «классический» применяют довольно широко и разнообразно.

Конечно же, понятие «классическая музыка» у музыкантов существует не для того, чтобы просто восхищаться. Оно с уважением говорит о музыкальной серьезности и значительности, о музыкальном прошлом, которое не ушло.

Классиками, как правило, называют лучших композиторов прошлого. Говорят о классических музыкальных произведениях, классических музыкальных инструментах, классическом джазе. В общем, обо всем, что пережило время. Среди моря классической музыки есть особый «классический остров» — венские классики.

Венскими классиками принято считать трех великих композиторов, живших в городе Вене почти одновременно: в конце XVIII — начале XIX веков. Вот их имена: Гайдн, Моцарт, Бетховен.

Их гениальная музыка звучит сегодня и, наверное, будет звучать до тех пор, пока на нашей планете существует жизнь.

Какую музыку называют камерной?

В старину, когда еще не было концертных залов, филармоний, инструментальная музыка и небольшие вокальные произведения исполнялись в домах почитателей музыки, самих музыкантов. Выглядело это примерно так: собирались вместе несколько друзей-музыкантов, расставляли подставки для нот, называемые пультами, вынимали из футляров скрипки, альты, виолончели, флейты, гобои, кто-нибудь садился за клавесин, и начинался домашний концерт. Звучали сонаты, квартеты, трио, кто-нибудь из присутствующих пел под аккомпанемент клавесина или других инструментов. Слушателями же обычно являлись родственники и знакомые музыкантов,

Так музицировали и в скромных домиках торговцев, и в аристократических салонах. Отсюда и пошло словосочетание «камерная музыка» (от итальянского слово «камера», что значит комната). Камерной принято считать музыку, предназначенную для исполнения не в большом зале театра или церкви, а в комнате, домашнюю музыку.

Конечно, в комнате, в небольшом помещении невозможно было исполнять симфонии, оперы или оратории. Поэтому камерными назвали произведения, написанные для небольшого числа исполнителей, — сольные инструментальные пьесы, песни, романсы, которые вполне можно исполнить и в домашних условиях.

Со временем камерная музыка вышла из квартир и гостиниц в концертные залы, но ее название сохранилось до сих пор. Заметим, что и сейчас ее стараются исполнять не в больших концертных залах, где обычно звучат произведения для большого оркестра, а в меньших по размеру помещениях, называемых камерными.

Что такое народные песни?

С появлением человечества люди начали петь песни. Существует так много видов народных песен, что трудно определить, что это такое. Первоначально народные песни показывали, как люди понимают окружающий мир, жизнь. Так как это очень многогранное понятие, то и песни были самыми разнообразными.

Один из видов народных песен — трудовые песни, которые поют работающие в полях, железных дорогах, на строительстве и так далее. Существуют песни о профессиях. Они могут быть о пастухах, сапожниках, трубочистах, портных. Они могут быть о шахтерах и ковбоях.

Другой вид народных песен связан с любовью и женитьбой. Некоторые народные песни объединяют действия, фантазию и просто поются для забавы. Они могут быть нелепыми и сказочными. Разновидность народных песен — песни-игры — возникли из детских песенок и игр, таких, как «Бояре», «Все вокруг шелковичного куста».

Еще одна разновидность народных песен — религиозные народные песни. Самые замечательные из этих произведений, песни северо-американских негров на библейский темы, спиричуэле — проникнуты высокой духовностью. Есть народные песни, воспевающие времена года. Есть свадебные, колыбельные, песни-плачи, военные песни, солдатские и многие другие. Народные песни могут быть абсолютно обо всем в повседневной жизни человека.

Кто изобрел ноты?

Долгое время музыку не записывали. Ее пели или играли по памяти. Она переходила от одного исполнителя к другому и со временем искажалась. Надо было найти способ записывать музыку для того, чтобы она исполнялась именно такой, какой была сочинена автором. Для этого и были придуманы ноты.

Система нотной грамоты, принятая сегодня в западном мире, создавалась в течение веков — с конца IX века до начала 1700-х годов. Возникла она в соборах и монастырях Римской католической церкви.

Многие церковные службы пелись, но пели их по памяти. К концу IX века над словами молитвенника стали писать точки и черточки, а также рисовать маленькие завитушки. Эти значки еще не были нотами, они лишь показывали направление движения мелодии и были еще очень неточными.

К 900 году н. э. придумали более удобный способ. Знаки стали писать на определенном расстоянии выше или ниже горизонтальной красной черты, которая означала по высоте звука ноту «фа». Такая запись показывала, где нужно петь высоко, а где — низко.

Нотный стан был изобретен монахом Гвидо д'Ареццо. Он состоял из четырех линий. Этот способ сделал возможным показывать длительность каждой ноты. Он был усовершенствован в XIII–XIV веках. Ноты приобрели новую форму, к некоторым из них добавились палочки в соответствии с их длительностью. К 1600-м годам ноты стали круглыми, и музыкальная запись приобрела современный вид.

Что такое консерватория и где она впервые появилась?

В XVI веке в Италии существовало множество церковных храмов, в которых пели беспризорные дети-сироты. Эти дети жили в приютах, где их кормили, одевали и обучали церковному пению в хоре. Приюты для сирот в Италии назывались словом «консерватория», от латинского слова — охранять, сохранять. В Италии было открыто множество таких приютов. Постепенно преподавание музыки в них заняло основное место, и название консерватория, потеряв свой первоначальный смысл, стало означать музыкальное учебное заведение.

В нашей стране первая консерватория открылась в 1862 году в Петербурге. И основателем ее был Антон Григорьевич Рубинштейн, выдающийся талантливый музыкант и пианист. В Петербурге в консерватории учился Петр Ильич Чайковский. В 1866 году подобное музыкальное заведение было открыто в Москве, куда Чайковский был приглашен в качестве профессора. Московскую консерваторию заканчивали также Сергей Сергеевич Прокофьев и Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Всего сейчас в нашей стране около двадцати консерваторий.

Что такое оркестр?

В наше время, пожалуй, трудно найти человека, который никогда бы не слышал звучание оркестра. Оркестр — это большая группа музыкантов, играющих на различных инструментах. Оркестры бывают различные. Самый большой и совершенный по звучанию — симфонический оркестр. Он состоит из около 100 исполнителей, более половины, из которых играют на струнных инструментах. Остальные играют на деревянных духовых, медных и ударных инструментах. Существует также камерный оркестр. В нем от 15 до 30 исполнителей. Он достаточно маленький и может играть в небольшом зале или даже комнате.

Струнный оркестр состоит только из струнных инструментов симфонического оркестра. Существуют также духовой и эстрадный оркестры.

Оркестр развивался сотни лет. В Древней Греции оркестром называлось место перед сценой, на котором во время представления трагедий размещался хор. И только позднее, во время расцвета музыкального искусства в Европе, оркестром стали называть большие ансамбли музыкантов, совместно и на различных музыкальных инструментах исполняющие музыкальные произведения. Как правило, в те времена оркестры были только у богатых вельмож.

Многие великие композиторы писали свою музыку именно для оркестра. Постепенно в оркестр вводили все новые и новые инструменты. Так турецкие оркестры, путешествующие по Европе, познакомили музыкантов с новыми ударными инструментами: барабанами, цимбалами и другими. Оркестр постепенно рос и изменялся по числу и виду инструментов, которые могли использовать композиторы.

И композиторы писали музыку, которая давала возможность оркестрам изображать новые звуки и звуковые краски.

Как развивался оркестр?

Оркестр — это большая группа музыкантов, играющих на инструментах разных видов. Стандартный оркестр состоит из 75–100 исполнителей. Из них более половины играют на струнных инструментах, которые образуют основу оркестра. Остальные играют на деревянных духовых, медных и на ударных инструментах.

Оркестр такого вида называют симфоническим.

Оркестр, который имеет от 15 до 30 исполнителей, называют камерным оркестром. Он достаточно маленький и может играть в маленьком зале или «комнате». Струнный оркестр состоит только из струнных инструментов симфонического оркестра.

Современный оркестр развивался сотни лет. Было осуществлено много экспериментов и изменений, и многие композиторы внесли свой вклад в усовершенствование формы оркестра.

Первым выдающимся автором, писавшим для оркестра, был итальянец Клаудио Монтеверди (1567–1643). Он был также первым великим оперным композитором. В одной из своих работ он использовал оркестр из 35 музыкантов, играющих на скрипках, гитарах, клавесинах, органах, трубах, тромбонах и флейтах.

Когда скрипка была усовершенствована в XVII веке, струнные стали ведущими инструментами оркестра. Великий французский оперный композитор Рамо (1683–1764) был одним из первых композиторов, использовавших в оркестре кларнеты. Он также постоянно использовал фаготы и рожки.

Зачем в оркестре нужен дирижер?

Если вы бывали когда-нибудь в оперном театре, вы наверняка запомнили, какой невообразимый шум стоит перед началом спектакля.

Все собравшиеся в оркестровой яме музыканты настраивают свои инструменты. Так вот для того, чтобы управлять этим большим музыкальным коллективом, чтобы из хаоса этих звуков выстроить мелодию, и нужен дирижер. Слово это произошло из французского языка и обозначает «управлять, направлять, руководить». Дирижер не просто следит, чтобы все играли согласно. Он заранее разучивает произведение с исполнителями, указывает, когда нужно вступить тому или иному инструменту, быстро или медленно, громко или тихо должен тот играть.

Дирижер нужен в опере и симфоническом оркестре, в хоре и в ансамбле песни и пляски — везде, где музыку исполняет большой коллектив.

Как появились ансамбли?

Все любят слушать ансамбли! Праздник без него не будет праздником. А как вы представляете себе, например, цирк без ансамбля? В сегодняшние дни он сопровождает и проведение спортивных мероприятий. Существуют и школьные ансамбли, которые играют на вечерах.

Первые ансамбли не имели ничего похожего на существующие в наши дни. Группы бродячих музыкантов появлялись то здесь, то там, а затем двигались дальше. Тем не менее, к концу XIII века, эти группы увеличились в размерах и стали так популярны, что начали создаваться специальные организации. Они, как и люди других профессий, организовали гильдии. Эти гильдии выработали правила и руководства, а также определили права музыкантов, игравших в ансамблях.

В те дни при каждой церкви был духовой оркестр. И ни одно венчание или праздник не обходились без него. В конце концов, каждый город в Европе получил свой собственный маленький духовой оркестр. Они достигли такой степени популярности, что стали аккомпанировать армии на марше. Это произошло в XVI веке, и первый оркестр, марширующий с войском, состоял из нанятых горожан. Затем полки стали набирать и обучать свои собственные оркестры. В настоящее время оркестры и ансамбли, относящиеся к различным подразделениям армии, очень известны. Это выдающиеся музыкальные коллективы.

Военные организации были не единственными, кто заинтересовался оркестрами. Школы и колледжи также развивали их. Со временем многие школьные ансамбли стали играть как профессиональные.

Еще один вид ансамблей, ставших популярными, это концертные. Концертные ансамбли созданы по такому же принципу, что и симфонические оркестры.

Каждая группа инструментов в ансамблях имеет свою партию, например сопрано, альт, низко звучащие кларнеты и саксофоны и так далее. Это придает звучанию музыки колорит. Сегодня все больше и больше музыкальных произведений написано для концертных ансамблей. Миллионы людей наслаждаются их музыкой в парках, концертных залах и на парадах.

Сколько значений у слова «ансамбль»?

Мы часто слышим: «Выступает ансамбль скрипачей Большого театра, ансамбль народного танца под руководством Игоря Моисеева»… Но говорят и так: «Ансамбль из оперы „Евгений Онегин“». Или: «У этих исполнителей прекрасный ансамбль». Вы, конечно, заметили, что в каждом случае слово «ансамбль» имеет другое значение.

Ансамбль в переводе с французского — «вместе», что означает совместное исполнение. Это общее понятие, подразумевающее стройное согласие отдельных предметов, действий или людей. Очень часто слово «ансамбль» используется в музыке, которая исполняется совместно.

В соответствии с количеством музыкантов, ансамбль называется дуэтом (для двух исполнителей), трио, или терцетом (для трех), квартетом (для четырех) и так далее. Ансамбли бывают вокальные и инструментальные. Инструментальные ансамбли относятся к области камерной музыки, а вокальные чаще всего являются эпизодами оперного спектакля. Например, знаменитая опера Чайковского «Евгений Онегин» начинается ансамблем: звучит дуэт Татьяны и Ольги за сценой, а перед зрителями, на сцене, беседуют Ларина и няня. В целом получается квартет — одновременное пение четырех исполнителей.

Ансамблем называется не только произведение, написанное для нескольких инструментов, но и состав исполнителей этого произведения. Многие ансамбли имеют строго определенное количество участников. Например, вокальные и фортепианные дуэты, инструментальные трио и квартеты. Нередко ансамблем называют объединение исполнителей на разных инструментах, певцов и танцоров. Очень популярны вокально-инструментальные ансамбли, исполняющие эстрадную музыку.

И, наконец, еще одно значение слова «ансамбль». Представьте себе: певица с нежным, высоким голосом поет изящный романс, а пианист играет слишком громко и тяжеловесно. О таком исполнении можно сказать, что у музыкантов очень плохой ансамбль, а точнее, его совсем нет.

Зато как приятно, когда голос и рояль словно сливаются в единое целое, и рояль естественно продолжает, «договаривает», когда умолкает певец, и даже его тембр оказывается очень похожим на человеческий голос, наполненный глубоким чувством. Тогда хочется воскликнуть: «Какой прекрасный ансамбль!» Таким образом, слово «ансамбль» означает еще и

согласованность исполнения, одинаковое понимание произведения всеми музыкантами.

Что такое квартет?

Вы, конечно, помните басню Крылова под названием «Квартет». Вот ее начало:

Проказница Мартышка,
Осел, Козел,
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть квартет.
Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки, —
Пленять своим искусством свет…

Слово «квартет» имеет не одно значение. В переводе с латинского «квартус» значит «четвертый». Что же называют «квартетом»?

Обратите внимание на слова басни: «Затеяли сыграть квартет». Значит, прежде всего, квартет — это название произведения. Причем, что очень важно, произведения предназначенного для четырех исполнителей. Обычно квартеты пишут для двух скрипок, альта и виолончели. Как видите, Крылов имел в виду именно такой квартет: «басом» раньше называли виолончель. Это струнный квартет, так как написан для исполнения только струнными инструментами. Кстати, прекрасные струнные квартеты сочиняли Бетховен, Чайковский, Бородин, Шостакович и многие другие композиторы.

Квартеты для другого состава инструментов встречаются значительно реже. Например, фортепианный квартет — для скрипки, альта, виолончели и фортепиано. Бывают квартеты и для духовых инструментов. В операх часто звучат квартеты вокальные. Так называются ансамбли, в которых участвуют четыре действующих лица. Большой известностью пользуется квартет из последнего акта оперы Верди «Риголетто».

Музыканты, исполняющие квартетные пьесы, — это тоже квартет. В недавнее время были очень популярны вокальные квартеты, певшие на четыре голоса. Но наиболее распространенным остается, конечно, струнный квартет, состоящий из двух скрипачей, альтиста и виолончелиста.

Самые известные квартеты иногда носят имена великих музыкантов. Так, долгое время на сцене блистал квартет имени Бетховена, один из лучших в нашей стране. Большой известностью пользовались квартеты имени Бородина, Танеева,

Прокофьева, Шостаковича.

Когда возникла инструментальная музыка?

Инструментальная музыка — музыка, предназначенная для исполнения на музыкальных инструментах — появилась в XVII веке. Вы вправе спросить: а разве не вся музыка исполняется на инструментах?

Правильно: вся. Только вот одно дело, когда музыкальные инструменты сопровождают пение, танцы, торжественные приемы, театральные представления, и другое, когда звучат сами по себе, самостоятельно — в ансамбле или оркестре. Это и есть инструментальная музыка, которой, несмотря на обилие всяческих инструментов, в средние века все еще не было.

Средневековье принято считать эпохой вокальной музыки. Петь любили все. По дошедшим до нас воспоминаниям, не было ни одного знатного дома, где бы не имели клавесина и не звучали арии из опер или популярные песенки.

Музыкальные историки полагают, что первые инструментальные произведения представляли собой переложения модных в то время танцев и песен. А различных танцев всегда было много. Самыми популярными в XVII веке в Европе являлись аллеманда, куранта, павана. Они и стали основой нового инструментального жанра — знаменитой французской сюиты. Тогда же во всех странах Западной Европы получила распространение музыка, написанная для органа. Появились замечательные музыканты — ее исполнители. А затем возникли и инструментальные пьесы с хорошо знакомыми нам названиями: прелюдия, соната, фуга, токката… Так родилась инструментальная музыка.

Какие музыкальные инструменты самые древние?

Уже в глубокой древности люди любили услаждать свой слух музыкальными звуками. Чарующие звуки золотой кифары, одного из самых первых струнных инструментов, возвещали появление златокудрого бога Аполлона. Никто не мог сравниться с ним в игре на этом дивном музыкальном инструменте, и когда фригийский сатир Марс осмелился состязаться с ним в музыке и явился на это состязание с тростниковой флейтой в руках, он жестоко поплатился за свою дерзость.

В мифах Древней Греции содержится много рассказов о том, как боги и простые смертные любили музыку и прекрасно владели различными музыкальными инструментами. Веселые звуки флейт, свирелей и тимпанов (древних ударных инструментов) сопровождали шумные шествия прекрасного бога Диониса и его свиты.

О том, что музыкальные инструменты появились в древние времена, свидетельствуют и археологи. Почти во всех раскопках, которые они ведут на всей территории земного шара, наряду с предметами быта, остатками одежды, украшениями и т. д. находят и древние музыкальные инструменты. Причем они встречаются по всей территории земли, где удается обнаружить стоянки первобытных людей, не говоря уж о более поздних временах.

Самые старые музыкальные инструменты — дудки и пищалки — которые относятся еще к эпохе верхнего палеолита (а это 25–22 тысячи лет до нашей эры) найдены на территории современной Венгрии и Молдавии.

В глубокой древности люди не только умели делать музыкальные инструменты и сочинять музыку, но даже записывали ее нотными знаками на глиняных табличках. Самая древняя нотная запись, дошедшая до наших дней, относится к XVIII веку до нашей эры. Глиняная табличка с нотной записью найдена при раскопках шумерского города Ниппура (на территории современного Ирака). В 1974 году в Калифорнийском университете расшифровали табличку, на которой были записаны музыка и слова ассирийской любовной песни для лиры с одиннадцатью струнами.

Какой инструмент является прародителем всех струнных инструментов?

Один из древнейших музыкальных инструментов — арфа. Ее история насчитывает много веков. Появилась она еще на заре человеческой цивилизации и стала одним из первых струнных инструментом. Этот музыкальный инструмент, имеющий форму лука, любили в Древнем Египте, Греции и Риме.

В средние века арфа получила огромное распространение в Европе. Арфа даже изображена на национальном гербе Ирландии. Постепенно она стала аристократическим инструментом. Ее богато украшали золотом, драгоценными камнями. Ее нежным волшебным звуком восхищались поэты. В XIX веке считалось, что каждая благовоспитанная девица из «порядочного общества» должна уметь играть на арфе. Сейчас арфа, конечно, сильно изменилась и отличается от своих средневековых предков. У нее 45–47 струн, натянутых на треугольную металлическую раму изящной формы, украшенную резьбой. При помощи ее семи педалей можно воспроизвести чарующую по звучанию музыку.

Какой струнный инструмент самый известный в нашей стране?

Этим инструментом является балалайка. В XVIII–XIX веках она была, пожалуй, самым распространенным народным инструментом в России. Под нее плясали во время праздников, пели песни, о ней складывали сказки. У балалайки всего три струны, при помощи которых извлекается нехитрая музыка. Немногим более ста лет тому назад на балалайку обратили внимание любители музыки, захотели дать простому, «мужицкому» инструменту новую жизнь: привести ее в концертные залы. Прежде всего, балалайку усовершенствовали и в 1887 году создали в Петербурге «Кружок любителей игры на балалайках», который потом был преобразован в Великорусский оркестр.

Сейчас русская балалайка известна во всем мире. Многие композиторы создают для нее свои произведения.

Какой из музыкальных инструментов самый большой?

Самый большой из музыкальных инструментов, конечно же, орган. Игра на нем схожа с игрой на фортепьяно. Звук воспроизводится тем же нажатием на клавиши. Но, в отличие от фортепьяно, орган не струнный, а клавишно-духовой инструмент, и родственником он приходится маленькой скромной флейте — древнейшему духовому инструменту, который появился в Египте более 6000 лет назад.

В давние времена, когда сложных музыкальных инструментов еще не было, несколько тростниковых дудочек разной величины стали соединять вместе. Инструмент этот в греческих мифах называется флейтой Пана. Пан — это бог лесов и рощ. Предание повествует, что однажды он сидел на берегу реки и дул в тростинки и вдруг заметил, что проходящее через них дыхание издает мелодичные звуки. Тогда бог Пан отломил несколько тростинок различной длины, связал их вместе и получил замечательный музыкальный инструмент.

Играть на одной дудочке было легко, воздуха требовалось немного. А вот исполнять мелодию сразу на нескольких было очень трудно — дыхания не хватало. Поэтому наши предки и стали искать механизм, заменяющий человеческое дыхание. Им стали меха, огромные кожаные мешки, которые нагнетали воздух. Так появился орган. Шли века, и он совершенствовался. Появился исполнительский пульт и стол, несколько клавиатур, расположенных одна над другой, огромные педали для ног. Над клавиатурой сделали кнопки. Каждой клавиатуре стало соответствовать несколько десятков и даже сотен труб, издающих звуки одной высоты, но разного тембра. Их можно включать и выключать регистровыми ручками, и тогда, по желанию композитора и исполнителя, звук органа становится похожим то на флейту, то на гобой или другие инструменты; он может имитировать даже пение птиц.

Большую роль в развитии органной музыки сыграла католическая церковь. Орган был там основным инструментом. Ни одно венчание или праздник не обходились без него. Лучшие музыканты мира служили церковными органистами. Много великолепной музыки было написано специально для этого инструмента.

В России орган был только светским инструментом, так как в православной церкви, в отличие от католической, его никогда не

использовали. В наши дни органную музыку можно послушать в консерватории. Иногда орган включается в симфонию или ораторию.

Какой инструмент возник из трубы?

В XV веке во Франции возник новый музыкальный инструмент — тромбон. Возник он из трубы: ее сильно изменили и приделали выдвигающуюся трубку, которая называется кулиса или цуга. В зависимости от положения кулисы (более она выдвинута или менее) изменяется общая длина инструмента, а также длина колеблющегося внутри трубки столба воздуха. Следовательно, меняется и высота звука.

Тромбон занимает одно из почетных мест в группе медных духовых инструментов. У него очень сильный голос, легко пронизывающий звучание всего оркестра. А когда несколько тромбонов играют вместе, это придает музыке торжественность и блеск.

Какой инструмент сделан из меха?

Это распространенная во многих странах мира волынка. Она относится к духовым инструментам. Ее отличительная деталь — мех, то есть воздушный резервуар из кожи или пузыря. В мех вставлены несколько трубок. Одна из них — с отверстиями, как у любого деревянного духового инструмента. На ней исполняют мелодию. Другая трубочка, маленькая, служит для нагнетания воздуха: исполнитель дует в нее. Все остальные трубки — их может быть от одной до нескольких — сопровождают мелодию непрерывным звучанием.

На волынке играют обычно на открытом воздухе, поскольку звук от нее очень пронзительный и громкий. В Шотландии, например, есть даже специальные ансамбли волынщиков, где музыканты играют на волынках в своих национальных костюмах — клетчатых юбках, которые называются килт.

От какого инструмента произошло фортепиано?

Очень-очень давно в Древней Греции существовал музыкальный инструмент «монохорд». Это был длинный и узкий деревянный ящик с одной-единственной струной, на которую были нанесены музыкальные интервалы. Приблизительно в 1000 году н. э. у монохорда увеличили количество струн. Играли на них, защипывая струны пальцами или особыми пластинками — плектрами, а иногда — ударяя по струне палочками или молоточками.

Шли века, и инструмент продолжал совершенствоваться. В XII веке ящичек стал прямоугольным, а на одной из его сторон разместились клавиши. Теперь музыкант нажимал на клавиши, они приводили в движение специальные металлические пластинки, которые, в свою очередь, касаясь струн, воспроизводили звук. Созданный инструмент назвали клавикордом. Но новый инструмент не был совершенным. Большой громкости звука на нем так и не удавалось добиться.

В XVII веке появился клавесин. Он был больше клавикорда по размерам и имел две клавиатуры. Струны приводились в движение при помощи маленьких перышек.

Все музыкальные инструменты непрерывно совершенствовались. Продолжалось совершенствование и клавесина. И вот в 1709 году в итальянском городе Падуе клавесинный мастер Бартоломео Кристофори изобрел новый инструмент. Звук в нем извлекался при помощи деревянных молоточков с обитыми упругим материалом головками. Этот инструмент назвали фортепьяно. Использование молоточков позволило навсегда покончить со скрипучим звуком предшественников фортепьяно.

Вскоре фортепьяно стало очень популярным инструментом, для него писали свои произведения выдающиеся композиторы, такие, как Бетховен, Шуберт, Мендельсон, Шопен, Чайковский и Рахманинов.

Кто сделал первую скрипку?

Знаете ли вы, что из более чем ста музыкантов в симфоническом оркестре свыше тридцати — скрипачи?

Красота тона и широкий диапазон выражения звуков у скрипки поразительные. Считается, что звучание скрипки имеет самую большую красоту тона и самый широкий диапазон выражения.

Скрипка пережила много веков в своем развитии. Ее история, скорее всего началась в Индии и Китае. Именно здесь впервые воспользовались смычком, чтобы играть на струнных инструментах. А в средние века в Европе смычком играли на различных инструментах.

Одним из них была виола, которая, вероятно, была привезена в Европу в X веке. Как и скрипка, виола клалась на плечо исполнителя. Позднее виола изменилась под влиянием старинной трехструнной скрипки (ребеки). Это был арабский инструмент, который через Испанию проник в остальную Европу. Из комбинации изящного корпуса виолы с тонким устройством колков (деталь в музыкальных инструментах для натяжения и настройки струн) и трехструнной скрипки (ребеке) родилась новая группа инструментов.

Скрипка получила свою современную форму между 1550 и 1600 годами. Сейчас невозможно сказать, кто сделал первый инструмент именно таким, как мы его знаем сейчас. Самые лучшие скрипки были сделаны в XVII и XVIII веках.

В Италии существовали знаменитые семьи изготовителей скрипок. Каждая имела свои собственные секреты, и отцы передавали их своим сыновьям. Семья Амати из города Кремона изготовляла скрипки, которые имели звучание редкой мелодичности и нежности. Долгое время считалось, что никто не может сделать скрипки лучше.

Но у Николо Амати был выдающийся ученик, которого звали Антонио Страдивари. Его называли мастером мастеров, и он изготовил скрипку, отличающуюся высокими концертными качествами, ему удалось приблизить звук инструмента к тембру человеческого голоса.

Говорят, что Страдивари изготовил 1116 инструментов, и 540 из них продолжают существовать. Каждая оценивается огромной суммой денег и считается выдающимся произведением искусства.

А непревзойденным скрипачом всех времен был Николо Паганини, который жил в 1784–1840 годах.

Кто изобрел барабан?

В отличие от других музыкальных инструментов, которые были разработаны каким-то одним или несколькими изобретателями, барабан существует с первобытных времен. Самые древние народы, многие из которых вообще давным-давно исчезли с лица земли, во всем мире использовали самые разные барабаны.

По всей видимости, впервые барабан стали использовать для того, чтобы собрать вместе людей какого-нибудь племени. Это было что-то наподобие военного сигнала. Через какое-то время барабан стал составной частью музыки, которую первобытные люди использовали в борьбе со «злыми духами». Для этих людей звуки барабана имели религиозное значение. А поскольку многие обряды сопровождались танцами, барабан обеспечивал отличный аккомпанемент.

Первобытные люди пользовались барабанами, сделанными из разных материалов. Некоторые из этих инструментов представляли собой полые древесные стволы с натянутой на них животной шкурой. Бамбуковые барабаны изготавливались из длинных полых стволов бамбука, которые разрезались, и по ним ударяли палочками. Некоторые люди наносили удары по собственному телу, лежа на земле, чтобы извлекать звуки, напоминающие барабан!

Древние египтяне широко пользовались барабанами. Типичный египетский барабан был небольшим, и его носили в руке. У древних евреев тоже имелись барабаны, представлявшие собой род бубна, по которому ударяли рукой или палочкой. У китайцев и японцев барабаны тоже используются с незапамятных времен.

Американские индейцы использовали барабаны не только для подачи сигналов или музыкального сопровождения танцев, но даже для предсказывания погоды! Когда приближалась дождливая погода, кожа, покрывавшая барабан, натягивалась.

Что такое гусли?

Этот инструмент появился на свет давным-давно. Он, подобно арфе, родился на свет из натянутой струны лука. Только изменялся он по-другому: струны стали натягивать не на раму, а на деревянную доску. Исполнитель-гусляр клал свой инструмент на колени и, перебирая струны, пел песни, сказывал былины.

Упоминания о гуслях часто встречаются в былинах и старинных русских сказках.

В XVII веке появились другие, более совершенные гусли с большим количеством струн. Их назвали «столовыми» или, точнее, настольными. Это был прямоугольный инструмент, который ставили на стол или просто приделывали к нему ножки. Звук у него был сильнее и звонче. В наше время гусли используются в народных ансамблях.

Кто изобрел гармонику?

Гармоника была изобретена в Берлине около двухсот лет назад. Оттуда она очень быстро распространилась по всему миру. Довольно трудно поверить в то, что она родственница самого величественного музыкального инструмента — органа. Но, тем не менее, это так.

Гармоника — это инструмент, созданный по принципу кузнечных мехов. Звук в нем производится за счет нагнетания воздуха, проходящего через металлические пластинки. При растягивании и сжимании мехов появляется струя воздуха, за счет которого вибрируют пластинки. Затем нажимаются клавиши пластинок. И воспроизводится звук. Основное отличие гармоники от других клавишных инструментов состоит в том, что у нее нажатием одной клавиши — кнопки для левой руки — извлекается не один звук, а целый аккорд. Это делает более легким исполнение простых музыкальных произведений — песен, танцев, но делает невозможным исполнение сложной классической музыки.

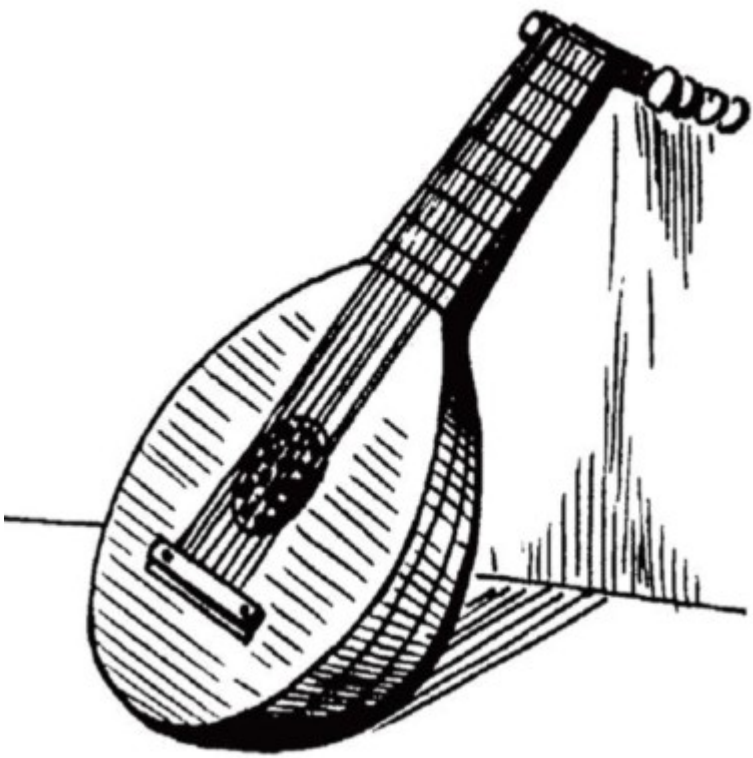
Что такое лютня?

Лютня считается одним из старейших музыкальных струнных щипковых инструментов. Возраст так называемой длинной лютни с длинной шейкой и коротким корпусом исчисляется примерно в 4000 лет. Полагают, что она была известна еще в Древнем Египте. Греки называли ее пандурой, арабы — тамбуром.

В странах Древнего Востока лютня становится популярным инструментом с середины II века. Со временем она получает распространение также в эллинистических государствах и Древнем Риме, но считается иностранным инструментом.

Европейская классическая лютня происходит от «уда», арабской лютни, получившей распространение в Европе в XIII веке. Отсюда возникло и его название, поскольку «аль-уд» в переводе с арабского означает чаша.

Любопытна форма португальской лютни в виде рыбы. Она использовалась в Мадриде в XIX веке для исполнения народной музыки. Появившись в Испании, этот инструмент быстро получил широкое распространение в странах Средиземноморья, а затем и по всей Европе.



Постепенно лютня заняла положение сольного, аккомпанирующего пению и оркестрового инструмента. Правда, в XVII–XVIII веках она уступила свое место скрипке и клавесину.

Потомками лютни являются южно-европейская шестиструнная гитара и мандолина.

Где родина гитары?

Гитара — струнный щипковый инструмент. Гитары бывают шести и семиструнные.

Родина гитары неизвестна. Предполагают, что она возникла в Древней Греции, но вторую родину обрела в Испании, где уже в VIII–IX веках получила повсеместное распространение. Далее из Испании гитара распространилась по всей Европе. Ее признали и полюбили в Италии, Германии, Франции и России. Она даже «переплыла» океан и оказалась в Америке. Можно с уверенностью сказать, что гитара — самый распространенный инструмент. Любой ансамбль начинается с гитары. Ее берут в поход, она звучит дома и на эстраде, в концертном зале и в маленькой лесной избушке.

У этого популярного инструмента есть одна разновидность — гавайская гитара. Она имеет шесть струн, под которыми натянута кожа. Играют на ней специальной пластинкой — плектром. В отличие от звонкого тембра других гитар, у гавайской — мягкий, тянущийся, чуть гнусавый звук.

Многие великие композиторы пишут для гитары свои произведения. Очень любил гитару гениальный итальянский скрипач Паганини, который неоднократно выступал с ней на концертах как гитарист.

Гобой и аулос — что общего и какая разница между ними?

Что такое гобой — вам наверняка в общих чертах известно. Это деревянный духовой инструмент, похожий на флейту, но имеющий звук более теплый и густой. Его прототип — простая свирель, которая у древних греков называлась аулос. Это была костяная трубочка или трубочка из тростника, снабженная мундштуком и имевшая отверстия. При игре исполнители закрывали пальцами эти отверстия, отсюда получались звуки различной тональности. Число отверстий в аулосе колебалось от трех до пятнадцати.

Аулос неизменно сопровождал празднества в честь Диониса — божества плодоносящих сил земли, растительности, виноградарства. Именно поэтому современные композиторы часто предпочитают гобой, имевший своим далеким предком аулос, для создания музыкальных образов, связанных с изображением картин природы, сельского быта.

Но если современный музыкант при игре на гобое использует один инструмент, закрывая отверстия на нем пальцами обеих рук, то при игре на аулосе исполнитель обычно пользовался двумя одинаковыми инструментами, удерживаемыми у рта специальными ремешками, обвитыми вокруг головы. Это освобождало пальцы музыканта для быстрой игры на обеих трубочках и предоставляло ему полную свободу движений.

Кто изобрел аккордеон?

Аккордеон — это инструмент, сделанный по принципу кузнечных мехов. Звук в нем производится за счет нагнетания воздуха, проходящего через металлические пластинки. Развитие этого инструмента шло многие годы.

Впервые металлические пластинки, которые являются частью инструмента, были использованы древними китайцами в музыкальном инструменте, который назывался «ченг». В XVI веке появилась идея использовать деревянные рамки на мехах.

При растягивании и сжимании мехов появляется струя воздуха, за счет которого вибрируют пластинки.

Нажимаются клавиши пластинок. Вибрация этих пластинок и производит звуки аккордеона.

Клавиши, которые используются не только в аккордеонах, но и в пианино, были изобретены в XII веке.

Первый инструмент, который можно считать предком современного аккордеона, был изготовлен одним австрийцем по имени Дамиан в 1829 году.

Концертный аккордеон, как он назывался, до 1910 года был известен только в европейских странах. Затем он появился на американской эстраде. С того времени он был значительно усовершенствован и в 1937 году впервые использован в симфоническом оркестре. У концертного аккордеона 120 басовых клавиш с одной стороны и 41 клавиша высокой тональности с другой.

Когда возникло фортепьяно?

За исключением органа, пианино — самый сложный инструмент. Вообще его настоящее название — пианофорте (или фортепьяно), что означает «тихо-громко». Это название исходит из того, что пианино может производить звуки разной высоты и силы.

Пианино произошло от очень простого инструмента, называемого монохордом. Это был ящик с единственной струной, который имел интервалы на шкале, нанесенной на него.

Около 1000 г. н. э. Гвидо д'Арецццо изобрел подвижную перемычку для монохорда, добавил клавиши и струны. Созданный им инструмент находился в употреблении до XVI века. Позже он приобрел другую форму — клавикорд. Звук на клавикорде получался от вибрации струн под воздействием медных игл.

Тесно связан с упомянутыми выше инструментами спинет. Это продолговатый инструмент с диапазоном в 4 октавы. Его струны приводились в движение щипками или переборами.

Хорошо известный инструмент XVII века назывался клавесин. Он больше по размерам клавикорда и спинета и имеет две клавиатуры. Напоминает по форме большое пианино. Струны приводились в движение при помощи маленьких перышек.

Главным отличием этих инструментов от пианино — отсутствие специальных молоточков. Оно стало изобретением Бартоломео Кристофори в 1709 году. Действие молоточков в пианино помогло избавиться от царапающего звука, чего нельзя было избежать в более примитивных инструментах.

Ко времени Моцарта и Бетховена фортепьяно стало популярным инструментом. Бетховен был первым композитором, извлекавшим наибольшую пользу от пианино: его музыка требует более низких, глубоких, мощных звуков фортепьяно.

Кто изобрел саксофон?

Известный бельгийский изобретатель Адольф Сакс изобрел в 1841 году новый музыкальный инструмент — саксофон. Саксофон входит в число духовых инструментов. Он делается из металла — серебра или особого сплава. По звучанию, да и по форме саксофон похож на кларнет.

Сначала саксофон использовался только в военных оркестрах. Но постепенно его стали вводить в оперный и симфонический оркестры. Многие известные композиторы писали музыку специально для саксофона. Например, Клод Дебюсси, который написал рапсодию для саксофона с оркестром. Чаще всего и больше всего саксофон используется в джазовой музыке. Некоторые музыканты называют саксофон «подлинным властителем джаза».

Кого называют «королем вальса»?

Трудно назвать композитора, которому удалось увлечь своей музыкой аристократию и в то же время стать любимым сочинителем в самых широких народных кругах. Но такой пример есть. Это — Иоганн Штраус-сын. Его называли так, чтобы не спутать со Иоганном Штраусом-отцом, тоже композитором, автором более двухсот пятидесяти вальсов, полек и других танцев.

Штраусы жили в XIX веке: отец создавал свои произведения в первой половине века, а сын — во второй.

Штраус-отец, познавший не только славу, но и все превратности судьбы музыканта (а эта профессия в ту пору не пользовалась особым уважением), был против музыкальных занятий сына. Но Штраус-сын не послушался отца и… добился небывалой славы. Он превзошел родителя: сочинил не только вдвое больше танцев — почти пятьсот! — но и прославился как

автор шестнадцати превосходных танцевальных оперетт. Кто не знает знаменитую «Летучую мышь» с ее удивительно прекрасными вальсами!

Популярность блестящих, увлекательных вальсов Иоганна Штрауса-сына была просто невероятна. В 30-е годы о нем был снят фильм «Большой вальс». Там очень правдиво показано, как музыка великого австрийца увлекала и буквально закручивала в вихре вальса целые толпы народа — людей весьма почтенного возраста и совсем юных, простых и знатных, бедных и богатых, готовых ночи напролет танцевать под музыку вальсов Штрауса, и людей, способных дни и ночи слушать эту музыку…

Оба — и отец, и сын — были талантливыми дирижерами. Однако Штраус-сын дирижировал не только на балах, как его отец, но и в концертных залах. Он объездил весь мир, слава его была огромна, несколько раз он даже побывал в России, где дирижировал оркестрами, исполнявшими не только легкую, танцевальную музыку, но и музыку серьезную, в том числе сочинения Чайковского и других русских композиторов.

Впрочем, ярче всего Иоганн Штраус-сын проявил себя как дирижер собственных вальсов. В этом его никто и никогда не смог превзойти. Говорили, что он гипнотизировал публику неотразимостью пленительных мелодий и какой-то невероятной напряженностью ритмов. Его вальсы танцевали повсюду — в императорских дворцах и в маленьких кабачках, в домах и даже на улицах и площадях! Вся Европа сходила с ума от «венских вальсов» Штрауса.

Иоганн Штраус умер в 1899 году. Прошло столько лет, но и сегодня на афишах самых престижных концертных залов мира можно прочесть: «Вечер вальсов Иоганна Штрауса». И эти вечера, в которых выступают лучшие оркестры и лучшие дирижеры мира, в одинаковой мере привлекают и любителей легкой музыки, и строгих ценителей серьезного искусства. При упоминании имени Штрауса всегда появляется улыбка: все ждут чего-то яркого, жизнерадостного, увлекательного.

Иоганн Штраус создал классические образцы «венского вальса» и «венской танцевальной оперетты», прославив этим Австрию. Весь мир знает знаменитые вальсы «Сказки венского леса», «На прекрасном голубом Дунае», «Жизнь артиста», «Весенние голоса». А какие вальсы Штрауса известны вам?

Почему Шуберт не завершил «Неоконченную Симфонию»?

Иногда обыкновенному человеку трудно понять тот образ жизни, который ведут творческие люди: писатели, композиторы, художники. В отличие от рабочих, они не занимаются производительным трудом, их труд иного рода.

Франц Шуберт, немецкий композитор, прожил всего 31 год, но написал более 600 песен, много прекрасных симфоний и сонат, большое количество хоров и камерной музыки. Он трудился очень напряженно.

Но издатели его музыки платили ему мало. Композитору все время не хватало денег.

Точная дата, когда Шуберт сочинил Восьмую Симфонию си-минор (Неоконченную) неизвестна. Она была посвящена музыкальному обществу Австрии, и Шуберт представил две ее части в 1824 году.

Далее рукопись пролежала более 40 лет, пока ее не обнаружил венский дирижер и не исполнил ее на концерте.

Навсегда осталось тайной самого Шуберта, почему он не закончил Восьмую Симфонию. Кажется, что он был намерен закончить работу, первые скерцо были полностью закончены, а остальные были в набросках. Но что-то, вероятно, случилось, что помешало ему закончить работу, и Симфония осталась незавершенной. Но и незавершенное это произведение является шедевром.

Почему Бетховен назвал свою Третью симфонию «Героической»?

Одно из величайших музыкальных созданий — Третья симфония Бетховена — имеет свою историю.

1804 год. Вена. Европа восхищена военными подвигами Наполеона Бонапарта. Наполеон — общепризнанный герой, все верят в его революционные идеи и восхищаются его мужеством и волей. Бетховен не был исключением. На только что законченной партитуре своей гениальной симфонии композитор написал посвящение Наполеону.

Прошло совсем немного времени, и Бетховен был потрясен неожиданной вестью: Наполеон объявил себя императором Франции! Гнев музыканта был беспределен: «Теперь он будет попирать все человеческие права, все подчинять своему честолюбию, ставить себя выше других и станет тираном!» Посвящение Наполеону было уничтожено. Под заголовком «Третья симфония» появилось всего одно слово: «Героическая».

Заметим, если бы Бетховен и не написал этого слова, мы все равно воспринимали бы эту музыку как героическую. Услышать ее по-другому просто невозможно. Это величественная музыкальная повесть о прекрасном герое, о его мужественной борьбе, героической гибели (знаменитый «Траурный марш на смерть героя») и торжестве мужества!

Кому посвящена «Лунная соната»?

Многие из вас знают и любят «Лунную сонату» великого композитора Бетховена — одну из самых драгоценных жемчужин мирового музыкального искусства. Сколько бы раз мы ни слушали эту прекрасную музыку, она покоряет нас своей красотой и глубоко волнует выраженными в ней чувствами.

Для того чтобы испытать на себе удивительное воздействие «Лунной сонаты», конечно же, не обязательно знать, при каких жизненных обстоятельствах она была сочинена, а также то, что Бетховен назвал ее «Сонатой-фантазией», что ее номер — 14, а название «Лунная» уже после смерти композитора было придумано поэтом Людвигом Рельштабом.

И все же, если вы узнаете, хотя бы вкратце, историю ее возникновения, то наверняка будете слушать эту музыку совсем по-другому. А история эта такова.

Уже в тридцать лет великий немецкий композитор Людвиг ван Бетховен понял, что его неизлечимая болезнь ведет к трагической развязке — к полной глухоте. Надо ли говорить, какой это страшный удар для музыканта. И именно в эту пору к нему пришла большая любовь. Бетховен мечтал жениться на своей очаровательной ученице Джульетте Гвиччарди. Вот что писал композитор своему врачу, надеясь, что счастье любви поможет одолеть тяжелый недуг: «…Она меня любит, и я ее люблю. Это первые светлые минуты за последние два года».

А что же Джульетта Гвиччарди? Воспитанная в аристократической семье, она не смогла остаться со своим гениальным учителем — пусть и очень знаменитым, но совсем не знатным по происхождению, да к тому же еще и глохнущим… Джульетта вышла замуж за графа Галленберга, нанеся этим страшный удар великому композитору.

Бетховен был не только гением в музыке, но и великой личностью, обладавшей огромной волей, могучим духом и глубокими чувствами. «Лунная соната» была написана в это трудное для него время. Под настоящим ее названием — «Соната-фантазия» — Бетховен написал: «Посвящается графине Джульетте Гвиччарди»…

Вспомните сейчас эту музыку. Попытайтесь почувствовать ее всем своим сердцем. И вы услышите в ее первой части такую скорбь, какой никогда раньше не слышали, во второй части — такую светлую и печальную улыбку, какой прежде никогда не замечали, а в финале — такое огромное стремление вырваться из оков страдания и печали, о котором можно сказать словами

самого Бетховена: «Я схвачу судьбу за глотку, совсем согнуть меня ей не удастся…»

Искусство может творить удивительные чудеса. Кто бы знал о некоей проживавшей когда-то в Вене графине, если б не Бетховен, обессмертивший ее. Сейчас, открывая ноты бетховенской сонаты N 14 для фортепиано, мы видим надпись: «Посвящается графине Джульетте Гвиччарди».

Кто такой Чюрленис?

Микалоюс Чюрленис — литовский живописец и композитор. За свою очень короткую жизнь (он умер в 1911 году в возрасте 36 лет) Чюрленис успел создать столько прекрасных произведений, что по праву заслужил славу первого классика литовской музыки и одного из самых знаменитых литовских художников. Это был одаренный и счастливый человек, награжденный природой уникальным трудолюбием и поразительными творческими талантами. Причем сказать, какой дар преобладал, невозможно: они оба принесли замечательные плоды.

Необычность творчества Чюрлениса в том, что он в музыке стремился приблизиться к живописи, а своими картинами хотел вызвать в зрителях ощущение, будто они слушают музыку.

Его самые знаменитые музыкальные произведения — симфонические поэмы «В лесу» и «Море». Несмотря на то, что они писались отнюдь не красками, а нотными знаками на обычной бумаге, музыка Чюрлениса заставляет нас не только явственно слышать лес и море, но и зримо представлять их. И наоборот, своей живописью художник вызывает в зрителях ощущение, будто изображение звучит как музыка. У него и картины имеют музыкальные названия — прелюдии и сонаты. Живописные «Сонаты» Чюрлениса, как и обычные музыкальные, имеют отдельные части-картины. Самые знаменитые из них — это «Соната моря» и «Соната звезд». Чюрленис — исключительное явление в мировом искусстве. Другого такого мастера, который был бы одновременно и выдающимся художником, и замечательным композитором, никогда не существовало.

Чем знаменит композитор Скарлатти?

Во второй половине XVII века в Неаполе (Италия) сложился жанр, который называется оперой-сериа, что в переводе означает «серьезная опера». В отличие от комической, оперу-сериа принято считать оперой солистов, в ней нет хора и балета. Основателем неаполитанской музыкальной школы и автором первых опер-сериа является Алессандро Скарлатти, штатный композитор неаполитанского оперного театра «Сан-Бартоломео».

Композиторская деятельность Скарлатти связана с концом XVII — началом XVIII веков. Это период, в который жили и творили такие гении, как Вивальди, Гендель, Бах. Сначала Скарлатти работал в Риме, а потом в Неаполе. Он автор 20 ораторий, множества кантат, мадригалов и месс, преподаватель консерватории. Но наибольшую ценность представляет его оперное наследие. Скарлатти — автор классических образцов оперы-сериа. По количеству созданных музыкальных спектаклей он не имеет себе равных — до нас дошли 115 его опер!

Но творчество композитора — это не только памятник истории музыки. Его благородные, прекрасные мелодии живы и по сей день, воздействуя на слушателей силой подлинного искусства. Неаполитанская школа, сложившаяся вокруг Скарлатти, притягивала к себе мечтающих об учебе молодых музыкантов со всех концов мира.

Среди замечательных начинаний великого маэстро, которые направили развитие итальянской оперы по совершенно новому пути, следует отметить внедрение увертюры из трех частей (быстрая-медленная-быстрая), оперные арии и мощное звучание оркестра, которое подняло сопровождаемые партии на более высокий уровень.

Кто стал первым музыкантом Франции, начав карьеру поваренком?

Имя этого человека — Жан Батист Люлли. Кто же он такой? Этим вопросом задавались многие его современники. Ответ звучал примерно так: поваренок, учитель танцев, скрипач, предприниматель, любимец короля, придворный музыкант, миллионер, но, прежде всего — один из крупнейших музыкантов XVII века. Жан Батист Люлли прожил счастливую жизнь.

В 1646 году, когда Люлли было всего 14 лет, герцог Гиз рекомендовал его ко двору младшей сестры французского короля. Однако в качестве поваренка мальчик оказался неспособным и нерасторопным, зато очень скоро у него открылись незаурядные музыкальные способности. Вскоре он стал руководителем домашнего оркестра принцессы. Как придворный музыкант Люлли выступал и при королевском дворе, где сначала танцевал в балете, а позднее получает новую должность и новый оркестр. Итак, Жан Батист Люлли — руководитель придворных музыкантов Его величества, официальное название которых — «скрипки короля».

В 1664 году Люлли встречается с гигантом французской драматургической сцены гениальным Мольером и пишет музыку к его комедиям-балетам — новому жанру придворного театрального представления.

Люлли стал первым музыкантом Франции. Он не испытывал недостатка в официальных почестях: он «королевский советник», «маэстро», крупнейший музыкальный авторитет Франции. Слава, чины и деньги льются на него потоком. В 1672 году он возглавил оперный театр в Париже, называемый «Королевской академией музыки». Дирижер и композитор театра, Люлли приобретает право исключительной постановки оперных спектаклей. На целое столетие он определяет путь развития французской оперы.

Жан Батист Люлли вошел в историю как баловень судьбы и гениальный музыкант — создатель «лирической трагедии» и основоположник французской классической оперы.

Какой голос у Бабы-Яги?

Одна из ярчайших героинь русского народного фольклора то и дело появляется перед нами в мультфильмах, на страницах любимых детских книг, в художественном кино. Вот она разозлилась на Иванушку-дурачка, забирается в ступу и летит над горами и долами, бранясь и проклиная все на свете. Но каким голосом? Популярного киноартиста?

В прошлом веке в России озвучить легендарную Бабу-Ягу попытались некоторые выдающиеся композиторы. Пожалуй, лучше всех это удалось Модесту Петровичу Мусоргскому. Он написал сказочную фортепианную пьесу «Избушка на курьих ножках». Ее второе название — «Баба-Яга». Самыми высокими звуками инструмента композитор изобразил повизгивание героини, а самыми низкими — басами — ее злобное бурчание. А вот мы слышим резкие удары — это Баба-Яга сердито стучит своей клюкой. Музыка — это искусство звуков, она способна воссоздать почти все, что имеет голос. Итак, мы как будто слышим Бабу-Ягу!

Замечательное произведение вышло и из-под пера Петра Ильича Чайковского. Музыкальная пьеса «БабаЯга» входит в знаменитый «Детский альбом». Композитор словно воочию видел стремительный полет сказочной героини в ступе, настолько здорово он у него получился!

Кто такой Зигфрид?

Зигфрид (или Сигурд) — герой многочисленных легенд Германии и Скандинавии, который нам известен более по замечательным операм Рихарда Вагнера: «Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид» и «Кольцо Нибелунгов». Их либретто (сюжеты) — переложение множества эпизодов средневековых германо-скандинавских легенд. Сказочные существа Нибелунги украли золото Рейна. На страже сокровища — дракон Фафнир, но юный герой Зигфрид с помощью волшебного меча расправляется с драконом-сторожем. Юноша забирает золотое кольцо Нибелунгов, чем навлекает на себя проклятие и обрекает себя на скорую гибель. Он отдает кольцо в знак любви Брунгильде, дочери гения света, которая из-за Зигфрида отказывается от королевства отца. Но Хаген и Гюнтер, потомки Нибелунгов, дают Зигфриду волшебное питье, и он забывает свою возлюбленную и женится на другой. Разгневанная этим Брунгильда приказывает Гюнтеру убить Зигфрида. Однако скоро наступает прозрение: узнав, что Зигфрид жертва колдовства, Брунгильда спешит к телу возлюбленного, чтобы умереть рядом с ним на погребальном костре. Воды Рейна выходят из берегов, тушат костер и уносят кольцо. Вагнер написал не только музыку, но и либретто опер. Первые исполнения опер Вагнера относятся к 1876 году. Их ставили в специально построенном Вагнером театре. До сих пор каждое лето в нем проходят Вагнеровские фестивали, в которых принимают участие только лучшие исполнители.

Имел ли отношение к музыке знаменитый Пифагор?

Удивительная страна была Древняя Греция! Ты, наверное, знаешь, что еще ее называли Эллада. Ее жители не могли представить себе жизнь без прекрасного, без искусства. Древнегреческие философы считали, что музыка — величайшая сила, способная заставить человека любить и ненавидеть, прощать и убивать. Поэтому к музыке греки относились, не только как к развлечению. Они считали, что все в мире находится в строгой гармонии. Эллины находили связь и непосредственную закономерность между музыкой и философией, музыкой и астрономией, музыкой и математикой.

Одним из древнегреческих ученых, изучавших взаимосвязь музыки и математики, был знаменитый Пифагор. Уверен, что при упоминании имени этого великого математика вы сразу же вспомните его теорему, которую знают даже двоечники: «Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов». Это так. Но наверняка вы не знаете, что, согласно воззрениям Пифагора, Вселенная и отдельные ее планеты находятся в строгой математической зависимости, подобной тем, на которых построена музыка. Весь мир, утверждал Пифагор, есть распределенная по числам гармония. А числа эти, как он был убежден, образуют те же соотношения, что и интервалы между различными ступенями музыкальной гаммы.

Пусть великий греческий математик, его ученики и последователи ошибались, полагая, что музыка и Вселенная подчинены одинаковым математическим закономерностям, зато некоторые из сделанных ими открытий легли в основу теории европейской музыки.

Что такое монохорд?

Опять что-то из математики, проворчите вы. И да, и нет. Вы уже знаете, что великий древнегреческий математик Пифагор был автором оригинальной музыкальной теории, считая, что музыка и Вселенная подчиняются одинаковым математическим закономерностям. Отсюда и появилась его теория чисел, образующих те же соотношения, что и интервалы между различными ступенями музыкальной гаммы.

Для доказательства этого, в частности для изучения музыкальных ладов и интервалов, Пифагор использовал монохорд — однострунный музыкальный инструмент, представлявший собой деревянный прямоугольный ящик (его еще называют умным словом «резонатор»), над верхней плоскостью которого крепилась единственная струна. Отсюда и название его: «моно» по-гречески — «одна», «хорд» — «струна». Звук в монохорде извлекали ударом молоточка или защипыванием струны. На верхней плоскости ящика-резонатора была нанесена шкала. Перемещая по определенным точкам шкалы подвижную подставку, Пифагор получал звучание различных музыкальных интервалов. Так этот простой музыкальный инструмент ученый использовал для изучения высоты тона звука в зависимости от длины струны.

Кто из выдающихся композиторов был не менее замечательным ученым?

Этим удивительным человеком был Александр Порфирьевич Бородин, имя которого занимает особое место в русской музыкальной культуре. Профессор химии, прекрасный ученый, преподаватель Медикохирургической академии, общественный деятель, Бородин — автор незабываемых шедевров: оперы «Князь Игорь» и «Богатырской» симфонии.

Уже в детстве он проявлял исключительную одаренность: прекрасно говорил по-французски, по-немецки и по-английски. В школе отличался музыкальными талантами, хорошо рисовал, глубоко знал литературу и очень серьезно занимался естественными науками. После окончания Медико-хирургической академии в Петербурге Бородин некоторое время жил в Германии, где познакомился с музыкой немецких композиторовромантиков. Будучи в Веймаре, он навестил великого венгерского композитора Ференца Листа, который предсказал Бородину прекрасное будущее. Известны следующие слова Листа о начинающем музыканте и авторе музыки: «Работайте, работайте все время! Поверьте мне: вы обладаете удивительно большим и оригинальным талантом».

Но молодой Бородин так и не решил, что же должно стать его настоящим призванием: естественные науки или музыка. Между тем он создает один музыкальный шедевр за другим: симфонии, струнные квартеты, романсы, пьесы для фортепиано, а потом приступает к работе над своей единственной оперой «Князь Игорь». Создавая музыку, Бородин не оставляет и научные занятия, работая в лаборатории и помогая неимущим студентам. Многие ли сейчас знают, что композитор был общественным деятелем, принимавшим активное участие в движении интеллигенции за право женщин на высшее образование? Бородин стал одним из организаторов первых высших женских курсов. Всю жизнь этот удивительный человек делил время между музыкой и химией, музыкой и общественной деятельностью.

Крупный ученый, Бородин и в творчестве сохранял научный подход. В либретто оперы «Князь Игорь» значительная роль принадлежит половцам — кочевому народу, совершавшему набеги на Русь. Целых два действия музыкального спектакля происходят в половецком стане. Так вот, Бородин выяснил, что потомки древних половцев до сих пор живут в Венгрии. Стремясь к точности и правдивости музыкальных характеристик своих

героев, композитор специально изучал их народные песни и обычаи. Столь же обстоятельно Бородин исследовал и все исторические материалы, положенные в основу драматургии оперы. Музыка, которую он сочинил, получилась прекрасной и могучей. Знаменитый древнерусский эпос «Слово о полку Игореве» явился слушателям, публике в новой, не менее значительной ипостаси.

Умер Александр Порфирьевич в возрасте 54 лет, так и не успев закончить свою единственную оперу. Эту работу по записям Бородина завершили его друзья — композиторы Римский-Корсаков и Глазунов. Выдающаяся опера «Князь Игорь» до сих пор идет с успехом не только в России, но и на сценах крупнейших оперных театров мира.

Что значит слово «концерт»?

Представьте себе: вы включаете радио и слышите: «Передаем концерт по заявкам радиослушателей. Рахманинов. Второй концерт для фортепиано с оркестром». Вы, конечно, заметили, что слово «концерт» было произнесено два раза, но с разным значением. Каково же оно в каждом случае?

Начнем со второго значения. Латинское «кончерто» переводится как «состязаюсь». В музыке концертом стали называть произведение, в исполнении которого участвуют солист и оркестр. Они как бы состязаются друг с другом: партия солирующего инструмента противопоставлена звучанию оркестра. В основе любого концерта лежит принцип сопоставления и состязания. Как правило, эти произведения состоят из трех частей.

Больше всего концертов написано для фортепиано, скрипки, виолончели. Но не забывают музыканты и другие инструменты: баян, домру, духовые. Есть даже концерт для голоса с оркестром. Его автор — наш соотечественник Р. Глиэр. Иногда композиторы сочиняют музыку не для одного солиста, а для двух или трех. Тогда концерт так и называется: двойной, тройной…

Ну, а другое значение слова «концерт» — это публичное исполнение музыкальных произведений (возможно, в сочетании с отрывками из драматических произведений, чтением стихов и прозы, хореографическими номерами и т. п.). Одним словом, концерт есть концерт. Кроме того, так же называют и исполнение музыкальных произведений по радио и телевидению, несмотря на то, что передачи часто ведутся из студий, в которых публики не бывает. Концерты бывают симфонические, хоровые, эстрадные, хореографические…

Что такое дивертисмент?

Триста лет назад в Европе под этим названием стали появляться отдельные музыкальные пьесы или даже целые сборники пьес веселого, развлекательного характера.

В переводе с французского дивертисмент — развлечение, увеселение. Дивертисменты были очень популярны в XVIII веке. Чаще всего их писали для камерного ансамбля или небольшого оркестра. Эти сочинения состояли из нескольких частей.

Дивертисменты сочинялись французскими, немецкими, итальянскими композиторами. И сейчас в концертах можно услышать дивертисменты Гайдна и Моцарта.

Начиная с XIX века, этот термин приобрел несколько другое значение. Так стали называть музыку, сходную с попурри (пьесой, составленной из заимствованных мелодий). Дивертисменты XIX века представляли собой легкую, иногда виртуозную пьесу типа попурри или вариаций (часто на заданные темы). Например: «Венгерский дивертисмент» Шуберта и «Блестящий дивертисмент» Глинки.

Одновременно с такими музыкальными дивертисментами во Франции появились дивертисменты музыкально-сценические. Это были вставные, чаще всего балетные, но иногда и вокальные эпизоды в спектаклях — драматических или оперных. Один из первых подобных (балетных) дивертисментов был сочинен к комедии великого Мольера «Брак по принуждению». Музыку к нему написал Жан Батист Люлли, придворный композитор Людовика XIV.

Иногда дивертисменты составляют целое развлекательное представление, как бы концерт внутри спектакля. Таков дивертисмент во втором акте знаменитого балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик».

Что такое вариация?

Латинское слово «вариация» значит «изменение». Оно применяется в музыке с давних пор. Нам хорошо знакомо еще одно слово «вариант». Оба эти понятия имеют в виду нечто похожее, но чуть измененное, другими словами: вид меняется — суть остается. Близкое по смыслу латинское слово «версия» означает «поворот» (имеется в виду поворот мысли).

В музыкальном произведении перед вариациями звучит короткая и вполне самостоятельная тема. Вариации, можно сказать, пересказывают тему много раз подряд (обычно больше четырех раз). Каждая вариация интерпретирует тему на особый лад. Одна — мягко, другая — шутливо, третья — страстно, четвертая — еще как-то. Все зависит от желания и фантазии композитора. Тема для вариаций может быть своя или чужая. Писать вариации на чужую тему — давний музыкальный обычай. Достаточно вспомнить «Вариации» Глинки на тему романса Алябьева «Соловей».

Как музыкальная форма вариация родилась в XVI веке. Тогда возникли две разновидности полифонических вариаций — пассакалья и чакона. Многие композиторы XVII–XVIII веков писали чаконы и пассакальи, в том числе и великий Иоганн Себастьян Бах.

В XIX веке эта форма достигает своего расцвета и становится очень популярной. В так называемых «строгих» вариациях тема изменяется не очень сильно. Музыкальный образ обогащается, не остается узнаваемым.

Напротив, в творчестве Шумана и Листа, а позднее Рахманинова, а также многих современных композиторов тема в вариациях изменяется почти до неузнаваемости. Такие вариации принято называть свободными. В них уже не один, а много разных, даже контрастных образов.

Слово «вариация» — это еще и балетный термин. Так называется небольшой сольный танец, обычно сложный технически, исполняемый в живом, быстром темпе. Это часть знаменитых па-де-де, то есть танца вдвоем. Состав балетного па-де-де таков: общий выход, называемый антре, затем следует лирическая парная часть — адажио, и две вариации: первая — соло танцовщика, вторая — соло балерины, а также совместное заключение, именуемое кодой.

Что такое пассаж?

Слушая игру выдающихся музыкантов, вы, наверное, не раз восхищались их удивительной техникой. И, конечно же, замечали: бывают в музыкальных произведениях эпизоды, где звуки несутся с огромной скоростью. Кажется, что они или рассыпаются, словно жемчуг, или сливаются в один непрерывный поток. Это и есть пассажи.

По-французски «пассаж» — это проход, переход. Действительно, исполняя пассаж, музыкант, во-первых, как бы переходит в быстром темпе из одного регистра в другой, а во-вторых, пассажи часто соединяют между собой различные темы произведения. Правда, в музыке XIX века и в наши дни таких «мостиков» все меньше и меньше.

Пассаж — это последовательность звуков в быстром движении. Вы, конечно, знаете знаменитый «Полет шмеля» Римского-Корсакова из оперы «Сказка о царе Салтане». Помните, как он начинается? Стремительным, «свистящим» пассажем Римский-Корсаков изображает шмеля, догоняющего корабль. Но в этом «свисте» заключена тонкая и запоминающаяся мелодия. Удивительно мелодичны и пассажи скрипичных каприсов Паганини, фортепианных сочинений Шопена.

Что такое гимн?

Гимн — это торжественная песнь. Гимны бывают государственные, религиозные, военные, их сочиняют в честь каких-либо значительных событий. Само слово «гимн» греческого происхождения. Еще в глубокой древности так назывались песнопения, прославлявшие богов и героев. Шли века, и хвалебные песни изменялись. Все чаще их содержанием становилось воспевание, увековечивание благородной и возвышенной идеи.

Многие композиторы писали гимны. В качестве гимнов воспринимаются и самостоятельные произведения, и отдельные части крупных вещей-опер или балетов. Наверное, всем знакомы величественный гимн «Славься» из оперы «Иван Сусанин» Глинки и «Гимн великому городу» (Петербургу) из балета Глиэра «Медный всадник». В характере гимна сочинен и заключительный хор Девятой симфонии Бетховена, написанный на текст оды Шиллера «К радости». Прославляющий братство людей, это, пожалуй, один из самых известных в мире гимнов.

Гимн государственный — это, наряду с гербом и флагом, официальный символ страны. Он звучит в исполнении оркестра или хора в торжественных случаях: на церемониях награждения отличившихся граждан, на принятии воинской присяги молодыми солдатами и офицерами, на встречах официальных делегаций, во время награждения на спортивных соревнованиях, на открытиях различных съездов, на похоронах государственных деятелей и т. п.

Кто придумал серенаду?

С незапамятных времен по земле бродят поэты-певцы. В Древней Греции странствующие поэты, нараспев читающие свои стихи, звались рапсодами. У северных народов Европы в большом почете были барды. В более поздние времена по городам и селам ходили веселые ваганты. Но певческими талантами отличались и рыцари, совершавшие подвиги во имя славы и любви.

Рыцарь не был рыцарем, если не умел слагать песни о возвышенной, неземной любви к Прекрасной Даме. Бытовали даже состязания-турниры, в которых решался рыцарский спор: кто воспоет даму сердца изысканнее, учтивее и благороднее. О своей любви рыцари пели без устали, целые вечера напролет. Так вот, свои вечерние воспевания они и называли серенадами (утренние воспевания назывались альборады).

Итак, серенада — это рыцарское изобретение. Само слово «серенада» имеет корни во французском (от слова «сера» — вечер) и итальянском («аль серено» — на открытом воздухе) языках.

Зародилась серенада на юге Европы, под синим небом Италии и Испании. Там она была непременной частью жизни города. То с одной, то с другой улицы всегда доносились звуки музыки. Чаще всего это было пение под аккомпанемент лютни или гитары. Недаром опера Россини «Севильский цирюльник», с таким блеском воплотившая сцены испанской жизни, начинается именно серенадой. Ее под окнами очаровательной Розины поет влюбленный граф Альмавива в сопровождении наемных музыкантов. Плата музыкантам за аккомпанемент рыцарскими правилами вполне допускалось.

Времена рыцарей давно прошли, а серенады все равно не умирали. Лишь немного изменилась картина: влюбленный пел сладкозвучную серенаду — песнь о любви — под аккомпанемент собственной гитары. В XVI–XVIII веках появились первые серенады для небольшого оркестра. Представьте себе такую картину: ласковый, теплый вечер; почтенное общество проводит время на свежем воздухе, услаждая свой слух приятной музыкой, которую играет оркестр. Как правило, серенады для оркестра сочинялись по заказу знатных лиц. Серенада для оркестра — это музыка вечернего настроения, она должна дать отдых «усталым» чувствам. А самое главное — это музыка, которую предстоит играть не в закрытом помещении, не в театре, а на открытом воздухе. Такие серенады писали Гайдн и Моцарт. В XIX веке этот жанр почти прекратил существовать. Исключением стала лишь

«Серенада» Чайковского для струнного оркестра. Правда, огромную популярность завоевала вокальная серенада — уже не песня рыцаря под балконом возлюбленной, а романс, предназначенный для концертного исполнения. Одной из самых популярных вокальных серенад является «Серенада» Франца Шуберта, начинающаяся со слов: «Песнь моя, лети с мольбою тихо в час ночной…»

Когда появился романс?

Термин «романс» возник в средние века в Испании. В переводе это слово означает «по-романски» или «по-испански». Заметим, что в средние века испанский язык часто называли романским. Название же это появилось, когда в Испании стали популярны так называемые «светские» песни. В отличие от церковных песнопений, исполнявшихся на латыни, эти бытовые песни распевались на родном испанском языке.

Кроме того, в Испании XVI века это слово приобрело и более общее значение: так стали называть песни для голоса с музыкальным сопровождением гитары, арфы, клавикордов. Затем романс перешел в поэзию других стран как литературный жанр.

Вскоре романсы распространились по всей Европе, попали они и в Россию, став здесь необычайно популярными. Конечно же, они звучали не на испанском языке, но название закрепилось. Сначала, правда, романсами называли произведения, которые имели не русские (чаще всего французские) тексты. Пьесы на русские стихи назывались «российскими песнями».

Со временем появились и настоящие русские романсы. Наверное, многие из вас слышали замечательные романсы Глинки, Гурилева, Варламова, Булахова, Чайковского, Рахманинова — невозможно перечислить всех русских композиторов, создавших подлинные жемчужины камерного вокального искусства.

В романсе могут отражаться разные стороны жизни. Например, романс Даргомыжского «Титулярный советник» — это сатирический рассказ. Другой его романс — «Старый капрал» — драматическая сцена. А сколько существует замечательных лирических романсов! Необходимо заметить, что в России романсы писали не только профессионалы, но и любители музыки. Существовала даже такая поговорка: «В России романсы только дворники не пишут!»

Романс может входить в оперу как составная часть. Михаил Иванович Глинка, сочиняя оперу «Жизнь за царя», написал прелестный «Романс Антониды», дочери Ивана Сусанина, который звучит в сопровождении симфонического оркестра.

А еще бывают романсы без слов. Их «поет» инструмент — скрипка, рояль или виолончель, как бы подражая человеческому голосу. Такие инструментальные романсы писали Чайковский, Глазунов, Рахманинов, Глиэр и другие композиторы.

Необходимо заметить, что романсы популярны до сих пор. Они по-прежнему звучат в домах любителей музыки и в

концертах. Не забыли об этом жанре и современные композиторы, которые сочиняют прекрасные романсы.

Бывают ли романсы без слов?

Слово «романс» возникло в Испании и означало исполняемую на романском (испанском) языке песню. Романсы стали настолько популярны, что почти мгновенно распространились из Испании по всей Европе. Попали они и в Россию. Разумеется, здесь они звучали не на испанском языке, но название сохранилось.

Многие известные русские композиторы, такие, как Михаил Иванович Глинка, Александр Порфирьевич Бородин, Модест Петрович Мусоргский, Петр Ильич Чайковский, Николай Андреевич Римский-Корсаков, Сергей Васильевич Рахманинов, Сергей Сергеевич Прокофьев и другие стали создавать романсы на стихи русских поэтов. Это подлинные жемчужины камерного вокального искусства. Романсы бывают трагическими и лирическими и даже шуточными. Но бывают и романсы без слов. Их поет инструмент — скрипка, рояль или виолончель, — как бы подражающий человеческому голосу.

Что такое сюита?

Первые инструментальные произведения были когда-то танцами. Другими словами, сначала под музыку только танцевали, но потом поняли, что и слушать ее — не меньшее удовольствие.

В XVII веке стала появляться музыка, предназначенная только для прослушивания. Состоящие из нескольких частей — танцев, эти произведения называли сюитами, что в переводе означает «последовательность, ряд».

Первоначально в сюиту вошли четыре очень разных танца: аллеманда, сарабанда, куранта и жига. Соединение осуществилось по принципу контраста: сначала медленный танец, затем быстрый. Со временем они стали компоноваться с другими — менуэтом, гавотом, бурре, ригодоном. А иногда в сюите появлялись и вовсе нетанцевальные номера — прелюдии, арии, каприччио. Это так называемые «старинные» сюиты. Их сочиняли многие композиторы XVIII века. Самые знаменитые из них — Бах, Гендель — писали свои произведения для клавесина.

Позднее, в XIX веке, приобрели известность сюиты другого типа, состоящие из контрастных фортепианных миниатюр. Это, например, «Карнавал» Шумана или «Картинки с выставки» Мусоргского. Совершенно не подходят для танцев и оркестровые сюиты Чайковского. Часто сюиты составляются из музыки опер, балетов, а также музыки к театральным спектаклям и кинофильмам. Таковы, скажем, «Пер Гюнт» Грига и «Овод» Шостаковича.

Что такое рапсодия?

Это слово имеет тысячелетнюю историю. В Древней Греции на праздничных пирах и состязаниях странствующие певцы-рапсоды, следуя примеру легендарного Гомера, нараспев декламировали длинные, но очень увлекательные поэмы. Греческий термин «рапсод» означает «тот, кто слагает песню». Одним из первых рапсодов был великий Гомер. Главы античных поэм назывались рапсодии, их певцы исполняли, аккомпанируя себе на кифаре или лире.

Прошли тысячи лет, и композиторы решили воспользоваться древнегреческим изобретением, народной эпической песнью. Первые современные музыкальные рапсодии появились в начале XIX века. Своим названием они как бы говорили слушателям: сейчас вы услышите настоящую поэму, которая одними звуками, без помощи слов, поведает захватывающую историю. Итак, новые рапсодии сочинялись не для пения, а для отдельных инструментов и оркестра. В современной профессиональной европейской музыке название «рапсодия» означает крупное одночастное произведение, в котором звучат различные народные мелодии.

Каждый, кто знаком с этим музыкальным жанром, прежде всего, связывает его с именем Ференца Листа. Его знаменитые «Венгерские рапсодии» — вдохновенные музыкальные повествования о родине великого композитора, об истории и народе Венгрии. «Венгерские рапсодии» Листа написаны в свободной форме и являются фантазиями на народные темы. Но рапсодии сочинял не только великий Лист. Большой известностью пользуются «Рапсодии» Брамса, «Славянские рапсодии» Дворжака, «Испанская рапсодия» Равеля. А великий русский композитор Рахманинов сочинил рапсодию для фортепиано с оркестром не на народные темы, а по мотивам одного из произведений композитора-скрипача Николо Паганини. Она так и называется: «Рапсодия на тему Паганини».

Что такое оратория?

Оратория — это музыкальный жанр, появившийся в Риме в конце XVI века. Зародился он у католиков, которые собирались в специальных помещениях при церкви для чтения Библии. Обязательным сопровождением для таких чтений и проповедей была музыка. Так возникли особые духовные произведения для хора, солистов и инструментальных ансамблей — оратории, что в переводе с латинского означает «красноречие». Далее в XVIII веке известный немецкий композитор Георг Фридрих Гендель создал вместо церковной так называемую светскую ораторию, то есть ораторию, предназначенную не для церковного исполнения, а для концертного. Оратории существуют и до сих пор. В основном они посвящаются каким-либо важным событиям в жизни страны.

Что такое импровизация?

Существует множество легенд, посвященных появлению музыки. Сочиняют музыку тоже уже много веков. Она существует во всех древних и современных культурах: у китайцев, индусов, египтян, французов, американцев и русских. Музыка нравится нам своей красотой. Мы восторгаемся ею всякий раз, как слышим ее. Она существует в различных формах, от гимна до симфонии, и в разных видах, от народных мелодий до опер.

Иногда музыку пишут годами. Композитор, садясь за инструмент, предварительно обдумывает каждый аккорд, записывает его, варьирует, изменяет. Но бывает и так: музыкант, сидя за фортепьяно или играя на скрипке, берет несколько аккордов, и вдруг мы слышим, что они выстраиваются в нечто цельное и осмысленное, и музыкант начинает играть. Часто потом он даже не может повторить то, что он играл. «Я просто импровизировал», — скажет он.

Латинское слово «импровизация» и означает непредвиденный, непредсказуемый. Импровизировать — это и значит играть без предварительной подготовки, сочинять мелодию на ходу и тут же исполнять сочиненное.

Со временем импровизацией стали называть создание любого художественного произведения непосредственно в процессе его исполнения. Импровизация возможна в поэзии, музыке, танце, театральном искусстве и др.

В былые годы искусство импровизации было развито очень широко. Практически каждый музыкант по заказу публики импровизировал на концерте. Затем искусство импровизации было почти совсем забыто. И сейчас оно возрождается вновь. Опять появились музыканты, способные «сочинять на глазах у публики». Но делать это очень сложно, поскольку необходимо обладать выдающимися способностями композитора.

Что такое джаз?

Джаз — это название определенного вида популярной музыки. Первоначально эта музыка развивалась из искусства негров Северной Америки, и соединила в себе нескольких различных видов мелодий из многих частей мира.

Одна из основных характерных черт джаза — это его ритм. Джазовая мелодия сочетает элементы африканской и европейской музыки, но его гармония происходит в основном из Европы. Другая характерная черта джаза — импровизация. Это означает создание чего-то экспромтом, под влиянием минутного настроения.

Большую часть джаза играют именно таким образом. Музыка создается по ходу игры исполнителя.

За многие годы джаз изменился и развился, но он сохранил свои основные качества. Одним из жанров музыки, внесших вклад в развитие джаза, был блюз, вокально-инструментальное произведение, появившееся из древних африканских песнопений. Появление блюза оказало большое влияние на развитие музыки. Джазовая музыка на треть имеет форму блюза. Блюзовыми являются более половины популярных произведений рок-н-ролла. Даже часть американской музыки стиля кантри и вестерн написана в блюзовой форме.

Основной вклад в развитие джаза внесли музыканты из Нового Орлеана. Новоорлеанский джаз, который иногда называют диксилендом, сочетает глубокую эмоциональность блюза и негритянской религиозной песни, а также элементы регтайма, классической фортепианной музыки, и фольклорной музыки Европы.

Позднее появились биг-бэнды, расширенные джазовые оркестры, которые исполняли музыку в стиле свинг. В сороковых и пятидесятых годах явилось то, что называлось современным джазом. Этот современный джаз был более сложным гармонически и мелодичным, чем ранние стили джаза. Но его самой выдающейся особенностью был новый подход к ритму. При создании мелодии исполнители использовали новые ритмы, а ударные играли в более сложном стиле.

Другим крупным шагом в развитии джаза было «новое направление» шестидесятых. Это свободная форма джаза. Вся группа исполнителей могла менять темп и скорость произведения несколько раз во время исполнения, не планируя этого заранее. Это не означает, что музыка становится неорганизованной: просто она стала свободнее по духу и по манере. Таким образом,

вы можете видеть, что джаз — это стиль музыки, который постоянно изменяется, но сохраняет свои основные качества.

Что такое поп-музыка?

Многие заблуждаются по поводу поп-музыки, считая ее «легкой», музыкой для развлечения.

Мы считаем, что поп-музыка — это, прежде всего та музыка, которая родилась в процессе поисков новых форм, как композиторами, так и музыкантами. Главной ее особенностью является отказ от традиционных созвучий и способов извлечения звука, а также и весьма своеобразная ритмика, которая нередко приобретает главное значение в произведении.

Очень распространенным является восприятие поп-музыки как музыки, предназначенной исключительно для молодежи. Это не так по нескольким причинам. Во-первых, художественными поисками занимаются композиторы самого разного возраста. А во-вторых, ее особая популярность среди молодежи объясняется тем, что именно молодежь всегда была наиболее восприимчивой к новинкам. Понятная ритмика, яркий образный язык делают эту музыку доступной и понятной самой разной публике.

Теперь попробуем дать характеристику поп-музыки. Это музыка, отражающая бурный характер жизни XX столетия. Но она отличается от классической не только этим. Для поп-музыки характерно использование древнейших мелодических приемов, резко отличающихся от гармонических созвучий классической музыки. Вот почему в ритмах поп-музыки так часто используется музыкальный фольклор африканских народов. В свое время он дал мировой культуре джазовую музыку, а теперь его используют и при создании поп-музыки. Поп-музыка состоит из музыки различных направлений — рока, тяжелого рока, рэг-тайма и диско. Эти стили родились из блюзов и рок-н-ролла, т. е. из синтеза европейской и африканской музыки. Очень часто вокальная часть сопровождается электронной техникой: электрогитарами, синтезаторами.

Они позволяют достичь совершенно непредсказуемых звуковых эффектов, недоступных обычным музыкальным инструментам. Ты, конечно, знаешь таких известных артистов, как Джон Леннон, Элвис Пресли, группы «Битлз», «Роллинг Стоунз».

Кто такие виртуозы?

Без сомнения, вы не раз слышали музыку в исполнении замечательного оркестра «Виртуозы Москвы» и обратили внимание на слово «виртуозы». Но знаете ли вы, что это значит? По латыни virtus — доблесть, талант. Виртуозами называют музыкантов-исполнителей, в совершенстве владеющих техникой своего искусства. Не боится технических трудностей скрипач-виртуоз, с блеском исполняющий «Каприсы» Паганини. Не знает проблем и виртуоз-пианист, с легкостью (конечно, кажущейся) играющий сложнейшие «Этюды» Листа. А певцу-виртуозу не страшны любые фиоритуры (именно так в вокальной музыке принято называть сложные для исполнения пассажи).

Есть даже такое понятие — виртуозная музыка. Так именуют технически трудную музыку, позволяющую исполнителю продемонстрировать слушателям мастерство владения инструментом или голосом. Мастером виртуозной вокальной музыки был великий итальянский композитор Джоаккино Россини. Помните его знаменитую «Арию» Фигаро из оперы «Севильский цирюльник»?

Величайшим виртуозом XIX века был венгерский композитор Ференц Лист. Вспомним его «Венгерские рапсодии» или «Этюды» для фортепиано. Необходимо заметить, что Лист не только сочинял виртуозную музыку, но и был одним из самых блестящих исполнителей, пианистом-виртуозом, выступавшим с концертами во многих странах (между прочим, только в Россию Лист приезжал трижды).

Гениальным скрипачом был итальянец Никколо Паганини. Он же — автор великолепных «Каприсов», блестяще исполнить которые под силу лишь немногим музыкантам. Паганини был необычайно знаменит. О его таланте виртуоза-скрипача ходили легенды: игра маэстро была столь совершенной, что завистники утверждали, будто ему помогает сам дьявол.

Заметим также, что существует виртуозная музыка для оркестра, например «Испанское каприччио» Римского-Корсакова. Исполняют такие произведения самые лучшие оркестры, состоящие из блестящих музыкантов-виртуозов.

Кто создал бельканто?

Певучий, отличающийся поразительной легкостью и красотой звучания вокальный стиль бельканто рожден итальянцами. Но мало кто знает его создателя — Джулио Каччини, прозванного Романо. Что это был за человек?

В 1602 году итальянский композитор, певец и педагог Джулио Каччини написал одну из первых современных опер. Это была «Эвридика». Ее музыка стала образцом изящества и красоты, ее напевные и плавные мелодии удивляли своим совершенством, а вокальные партии поражали виртуозностью колоратур. Так возникло бельканто, что в переводе с итальянского означает «прекрасное пение». «Эвридика» Каччини была действительно прекрасна! Воодушевленные этой музыкальной жемчужиной, оказавшейся не по силам очень многим исполнителям, итальянские певцы стали усиленно работать над своими голосами. Вскоре слава о них распространилась по всей Европе. В Италию отовсюду потянулись желающие научиться «прекрасному пению». Они постигали бельканто и, возвратившись домой, передавали свой опыт новым певцам.

Уже около 400 лет вокальные школы Италии сохраняют и продолжают традиции бельканто, заложенные Джулио Каччини. Как и века назад, нынешние молодые оперные певцы со всего мира мечтают о совершенствовании своего мастерства у известных итальянских педагогов.

Как называется самый высокий женский голос?

Может быть, вы читали сказку о Снегурочке, которую написал русский драматург Островский. А может быть, вам приходилось слушать и очень красивую оперу, сочиненную Римским-Корсаковым? Партию Снегурочки, хрупкой и нежной дочки Мороза и Весны, композитор написал для тонкого и светлого, словно колокольчик, голоса, который называется колоратурное сопрано.

Колоратурное сопрано — самый высокий женский голос. Колоратурным он называется потому, что ему подвластны самые сложные вокальные украшения — так называемые колоратуры. Очень часто этому голосу поручают партии сказочных персонажей — Царевны-лебеди в «Сказке о царе Салтане», шемаханской царицы в «Золотом петушке», той же Снегурочки. Их колоратуры напоминают пение птиц, журчание веселых ручейков. А кто не слышал знаменитого «Соловья» Алябьева! Он написан специально для колоратурного сопрано.

Среди певиц наиболее распространено лирическое сопрано — нежный, легкий голос. Для него сочинены партии Татьяны в опере Чайковского «Евгений Онегин», Наташи в «Войне и мире» Прокофьева и Тамары в опере «Демон» Рубинштейна, в которых преобладают черты душевной теплоты и мягкости, лиризма.

Часто встречается и другая разновидность сопрано — драматическое. Этим сильным и ярким голосом композиторы наделяют героинь с волевыми характерами и трудной судьбой. Таковы Наташа в опере «Русалка» Даргомыжского и Лиза в «Пиковой даме» Чайковского.

Бывают голоса, которые сочетают в себе разные качества, например, лирико-драматическое или лирико-колоратурное сопрано. Певцы с такими голосами способны исполнять самые разнообразные партии. Но выбирают для себя главным образом те, что оказываются более близкими по вокалу и художественному образу, героини.

Диапазон сопрано — от «до» первой октавы (самый низкий звук) до «до» третьей октавы (самый высокий звук). Самые знаменитые певицы-сопрано — итальянка Амелита Галли-Курчи, гречанка Мария Каллас и наша соотечественница Антонина Нежданова.

Как называется самый низкий мужской голос?

Самый низкий из всех голосов — это бас. Для него написано множество великолепных оперных партий: хан Кончак в опере Бородина «Князь Игорь», дон Базилио в «Севильском цирюльнике» Россини, Мефистофель в опере Гуно «Фауст», Фарлаф в опере «Руслан и Людмила» и Иван Сусанин в «Жизни за царя» Глинки. Даже из этого короткого перечисления ясно, какие богатые возможности таит в себе бас, какие разнообразные характеры способен он воплотить.

Наверное, нет на земле человека, который не знал бы имени знаменитого русского певца Федора Шаляпина. Его голос — высокий бас — обладал исключительной красотой. Благодаря широкому голосовому диапазону Шаляпин исполнял иногда и партии, написанные для баритона. В историю музыки вошли гениально исполненные им Иван Сусанин, Борис Годунов, Мефистофель, Демон.

Из современных басов самые знаменитые — Александр Ведерников, Иван Петров, Евгений Нестеренко. Последний с огромным успехом выступал в разных странах, в том числе и на родине оперы, в Италии, на сцене знаменитого миланского театра «Ла Скала».

Как называется самый низкий женский голос?

Самый низкий женский голос называется контральто. Он глубокого, грудного, бархатистого тембра. Его диапазон — от «фа» малой октавы (самый низкий звук) до «фа» второй октавы (самый высокий звук). Раньше, по аналогии со струнным инструментом, этот голос называли альтом.

Контральто, к сожалению, встречается очень редко, и поэтому композиторы его почти не используют. Одни из самых известных партий для этого голоса написаны Чайковским — это Ольга в опере «Евгений Онегин» и Полина в «Пиковой даме». В некоторых музыкальных спектаклях певицы-контральто играют роли юношей. Так, специально для великолепной исполнительницы Анны Воробьевой-Петровой композитор Глинка создал партии Вани, приемного сына Ивана Сусанина в опере «Жизнь за царя», и хана Ратмира в «Руслане и Людмиле».

Римский-Корсаков поручил контральто роли гусляра Нежаты в опере «Садко» и пастуха-певца Леля в опере «Снегурочка». К слову сказать, песни Леля считаются самыми популярными в репертуарах певиц-контральто, особенно третья — «Туча со громом сговорилась…»

Иногда, если в театре нет нужного исполнителя, эти партии поручают голосу, наиболее близкому к контральто — меццо-сопрано.

Как называется самый высокий мужской голос?

Энрико Карузо, Марио Ланца, Марио дель Монако. Это имена знаменитых во всем мире итальянских певцов, обладавших редким по красоте голосом, который называется тенор. Светлый и звонкий, он в то же время имеет удивительно мягкий и бархатный тембр. Его диапазон от «до» малой октавы до «до» второй. Тенор-альтино доходит даже до «ми» второй октавы.

Оперные композиторы очень часто поручают тенорам партии главных героев. Ленский в опере «Евгений Онегин» и Герман в «Пиковой даме» Чайковского, Хозе в опере Бизе «Кармен», Герцог в опере Верди «Риголетто» — этот список можно продолжать очень долго. Какие разные герои!

Существуют различные разновидности этого голоса. Самый высокий и редкий из них — тенор-альтино. Для него Римский-Корсаков написал партию Звездочета в опере «Золотой петушок».

Самый распространенный — лирический тенор. Его вводят в каждой опере — как классической, так и современной. Лирический тенор — это Ленский в «Евгении Онегине» и Фауст в одноименной опере, это Альфред в «Травиате» Верди и Надир в «Искателях жемчуга» Бизе, Пьер Безухов в опере «Война и мир» Прокофьева. Знаменитые русские лирические теноры — Собинов, Козловский, Лемешев.

Драматический тенор встречается среди оперных партий реже, но именно для него созданы великолепные роли, считающиеся одними из лучших: Хозе в опере «Кармен», Отелло в одноименной опере Верди, Герман в опере «Пиковая дама». Все это герои с трагической судьбой. Быть может, вам уже приходилось слышать эти партии, и тогда вы сами можете оценить, насколько они драматичнее и напряженнее ролей лирического тенора. Среди знаменитых драматических теноров — Марио дель Монако, Зураб Анджапаридзе, Георгий Нэлепп.

Сколько видов танцев существует на свете?

Танцы существуют с самых первых шагов человечества. Первобытные люди в танцах изображали силы природы, они придавали танцам магическую силу. Существовали также военные и охотничьи танцы, свадебные и погребальные.

Танцевали в храмах Древнего Египта и в Греции. Именно греки, которые восхищались танцами, как видом искусства, развили их до такой степени, что танец перестал быть частью религиозных церемоний, а превратился в источник развлечения. Танцы стали у греков составной частью всех пиров и праздников. Танцевали в Индии и Испании, а также в странах Востока.

Позже страной, где по-настоящему стало развиваться танцевальное искусство, была Франция.

Существует множество видов классических танцев: серьезный и неторопливый танец придворных домов Англии — аллеманда, затейливый французский танец — куранта, величественная сарабанда, жига — старинный танец английских моряков, норвежский крестьянский танец спрингар, польский полонез, краковяк, мазурка и полька. И, конечно же, всеми любимый и нестареющий вальс. По подсчетам специалистов сейчас в мире существует более 250 видов различных танцев.

Чем интересен танец «гопак»?

У каждого народа есть свой национальный танец. У русских — это плясовая «Барыня», у молдован — «Молдованеска» и т. д. А вот украинским национальным танцем всегда считался «гопак», который, как это и принято в национальных танцах, танцуют все: и сельские жители, и горожане, мужчины и женщины. Но, оказывается, «гопак» имеет свою, весьма любопытную историю. Этот танец впервые появился в Запорожской Сечи и долгое время его могли исполнять только казаки, причем, одни только мужчины, ведь женщины в Запорожскую Сечь не допускались. Сейчас, правда, гопак танцуют и женщины, но их танцевальные движения придумали современные хореографы. Если вам придется наблюдать, как сейчас танцуют гопак, то вы обратите внимание, что мужчины и женщины танцуют все раздельно, у каждого свои партии, которые не имеют между собой ничего общего.

Раньше гопак представлял собой танцевальный комплекс воинских упражнений. Гопак объединял в себе элементы, необходимые и достаточные для рукопашной схватки (позиции, передвижения, прыжки, удары ногами и руками, в том числе оружием, подсечки, кувырки, колеса). Причем, надо отметить, что этот танец для казаков не был забавой. В процессе танца исполнитель связывал в непрерывную нить все технические приемы и одновременно тренировал качества, необходимые для ближнего боя, такие, как ловкость, сила, выносливость, координированность движений и другие.

Даже само название этого танца — «гопак» подтверждает его военную первооснову. Слово «гоп» в современном украинском языке употребляется как звук, сопровождающий прыжок, удар или притоптывание. Следовательно, слово «гопак» можно определить как танец «с прыжками и ударами». И это действительно так. Если присмотреться к мужским движениям в этом танце, то в нем можно увидеть прыжки с ударами ногами в разных уровнях, а также акробатические прыжки с разворотом корпуса, всевозможные приседания и подсекающие движения ногами. Есть также движения руками, имитирующие удары и блоки.

Конечно, современные хореографы многое изменили, и танец «гопак» превратился в искрометный, зажигательный национальный танец, и все-таки казачье военное начало в нем неистребимо.

Когда появился первый полонез?

Трудно найти человека, который не знал бы такое замечательное музыкальное произведение, как «Полонез» Огинского, который также известен под названием

«Прощание с Родиной». Прекрасная, грустная мелодия проникает в душу и легко запоминается. «Полонез» Огинского принято считать одним из самых любимых и популярных произведений классической музыки.

Но когда возник этот столь популярный танец? Принято считать, что первый полонез был исполнен в старой польской столице Кракове в 1574 году при церемонии вступления на престол короля Генриха III Анжуйского. Как эффектно вышагивали под эту музыку шляхтичи-дворяне, приветствующие нового властителя! Вот почему полонез издавна называли «польским» танцем. Вскоре его полюбили на балах всего мира. Успех нового танца обычно объясняют его торжественным, величавым характером. Полонез представляет собой пышное, величественное шествие, а его танцевальная техника совсем не сложна — что-то вроде спокойного парадного шага.

Сейчас полонез почти не танцуют, но этот великолепный танец навсегда остался в концертной музыке. Особенной популярностью пользуются полонезы великого польского композитора Фридерика Шопена.

Откуда пошла полька?

Без сомнения, этот знаменитый танец известен всем. Его танцуют и стар и млад и любят за легкий, беспечный характер.

Многие по ошибке принимают веселую польку за польский танец, а между тем он чешского происхождения. Слово «полька» означает «полшага». В основе танца — передвижение пар мелкими быстрыми прыжками по кругу. Свою прыгающую походку полька приобрела у чешских крестьян и крестьянок, а на великосветских балах стала появляться в 30-е годы девятнадцатого века: сначала в Париже, а потом и по всему свету.

Но изящная, кокетливая полька знаменита не только балами. В своем творчестве ее прославили такие великие композиторы, как Иоганн Штраус, Рахманинов, Шостакович.

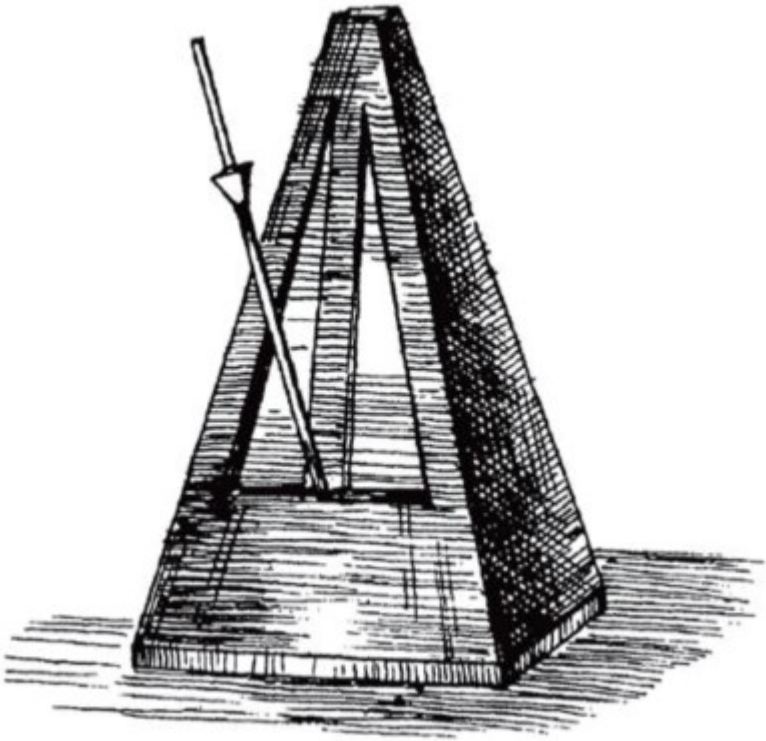
Кто изобрел метроном?

Слово «метроном» образовано от двух греческих понятий «метрон» и «номос», что в переводе — мера и закон. Метрономом называют прибор для отсчета тактовых долей на слух. Он необходим для установления точного темпа музыкального произведения.

Представьте себе: вам предложили ноты незнакомого произведения. Музыка великолепна, но вы не знаете, в каком темпе она должна звучать: быстро или медленно? Согласитесь, что одно и то же музыкальное произведение будет звучать по-разному в разных темпах.

Многие мастера XVII века пытались сконструировать прибор, который помог бы установить нужный темп музыкальной игры.

И вот венский механик И. Н. Мельцель изобрел современный метроном, патент на который получил в 1816 году. С тех пор этот прибор так и зовется: метроном Мельцеля. В начале музыкального произведения, вслед за словесным обозначением темпа, ставятся цифры, показывающие, с какой скоростью должна исполняться данная музыка. Буквы М. М. в нотах означают «Метроном Мельцеля».



Как же он работает? Метроном состоит из маятника с передвижной гирькой и шкалы с цифрами. Если перемещать гирьку по маятнику, вдоль шкалы, то маятник качается быстрее или медленнее и щелчками, похожими на тиканье часов, отмечает нужные доли такта. Чем выше гирька, тем медленнее ходит маятник. А если гирьку установить в самом нижнем положении, то раздастся быстрый, как бы лихорадочный стук.

Для чего нужен камертон?

Как проверить, правильно ли настроены фортепиано, скрипка или виолончель? Как показать хору, исполняющему сложное произведение без музыкального сопровождения, звуки, с которых он должен начать петь? Для этого существует специальный прибор, называемый камертоном.

Камертон служит эталоном высоты звука при настройке музыкальных инструментов и в пении.

Как он выглядит? Камертоны бывают двух видов. Обычно их делают из металла в виде изогнутой пластинки. В месте изгиба есть рукоятка с шариком на конце. Если легонько ударить по камертону каким-нибудь твердым предметом, то свободные концы начинают дрожать — «вибрировать», как говорят музыканты, и слышится звук. Другой вид камертона — маленькая трубочка, которая издает звук, если в нее подуть.

Обычно камертоны издают звук «ля» первой октавы, но, бывает, их настраивают и на другие звуки.

Таким образом, зная, как звучит одна нота, можно правильно настроить и все остальные. Поэтому камертон необходим и настройщикам роялей, и скрипачам, и певцам, исполняющим произведение без аккомпанемента, и дирижерам хоров.

Как возникает звук в музыкальных инструментах?

Музыкальный инструмент вибрирует, заставляя вибрировать и окружающий его воздух. И именно этот звук и достигает наших ушей.

Барабанная перепонка также вибрирует, колеблется, благодаря чему мы слышим звуки. Эти колебания передаются с помощью косточек в центр слухового органа, который и позволяет нам слышать музыку.

Существуют различные виды музыкальных инструментов. Виолончель, гитара и мандолина относятся к струнным инструментам. Струны заставляет колебаться смычок или палец. Звуковая коробка, например основание гитары, изменяет направление звука. По струнам пианино ударяют маленькие молоточки.

Деревянные и медные инструменты вибрируют благодаря силе выдоха исполнителя. Среди деревянных инструментов ты, наверное, встречался с кларнетом и гобоем. Источником колебаний в них служит маленькая трубочка с тонкой пластинкой внутри — трость. Медными духовыми инструментами являются

труба, туба, тромбон и саксофон. Здесь воздух колеблется, проходя через щель, образованную губами музыканта.

Вибрация также осуществляется с помощью ударов по гладкой поверхности, например натянутой коже (барабан) или металлическому диску (гонг). Эти музыкальные инструменты так и называют ударными.

Твой голос также является музыкальным инструментом. Источником звука являются голосовые связки, которые колеблются под давлением выдыхаемого воздуха.

Когда была сделана первая звукозапись?

Первая звукозапись была сделана Томасом Эдисоном в 1877 году. Его первая машина для записи звука имела цилиндр, который поворачивался при помощи ручки. Еще в ней был рожок и затупленная игла. С узкого конца рожок был закрыт гибкой мембраной.

Входящие с широкой стороны рожка звуки вызывали колебания этой мембраны, к которой крепилась игла. Игла двигалась вверх и вниз под воздействием звуков.

Цилиндр покрывал слой оловянной фольги. Игла вдавливалась в эту фольгу, а рожок вместе с иглой медленно двигался вдоль цилиндра, по мере того как поворачивалась ручка. Таким образом, обойдя вокруг цилиндра много раз, иголка выдавливала на фольге дорожку.

Когда кто-нибудь говорил или пел в рожок, игла при этом совершала движения вверх и вниз. Опускаясь, игла делала более глубокие бороздки в фольге, а поднимаясь — более мелкие. Изменение глубины бороздок и было отражением звуковых волн, производимых при речи или при пении. Так происходила запись звука.

Чтобы воспроизвести запись, рожок с иглой перемещали обратно, к началу бороздки. Когда игла двигалась по бороздке, она заставляла вибрировать тонкую мембрану в такой же последовательности, как и при записи. Это вызывало колебания воздуха в рожке, что и было причиной возникновения звука, напоминающего прозвучавший при записи!

Кто изобрел первую граммофонную пластинку?

Томас А. Эдисон изобрел запись на пластинку в 1877 году, когда он заметил две особенности звука.

Во-первых, маленький диск внутри телефонной трубки вибрирует, если человек на другом конце линии говорит. Таким образом, у него появилась идея прикрепить к центру диска очень маленькую иголку, посредством которой он мог определить количество звука, посланного извне.

Он также заметил, что, когда пропускаешь бумажную телеграфную ленту со знаками точек и тире азбуки Морзе на большой скорости через аппарат, она производит небольшой шум, очень похожий на звук человеческого разговора. Если человеческий голос мог заставить двигаться иголку, то почему бы та же самая игла не смогла снять рисунок звуковых волн на бумажной ленте?

После нескольких экспериментов Эдисон заменил парафиновую бумагу металлическим цилиндром. Он обернул кусок оловянной фольги вокруг цилиндра и прикрепил два диска с иглами. Один из дисков должен был воспринимать звук, другой — воспроизводить его.

Первый диск вибрировал, игла делала маленькие извилистые царапины на оловянной фольге, когда цилиндр поворачивался. Когда «считывающая» игла двигалась по тем же самым извилинам, ее диск тоже вибрировал, восстанавливая звуки.

Эдисон включил цилиндр, наклонился к диску для записи и воскликнул: «У Мэри был барашек!» (это начало известной английской детской песенки). Затем он поставил иголку второго диска в ту же самую канавку и повернул диск. Голос вернулся! Он произвел первую запись голоса! Это произошло в 1877 году.

В 1895 году человек по имени Эмиль Берлинер выпустил первую граммофонную пластинку на рынок. Это была пластинка, а не цилиндр, она была изготовлена из цинка и покрыта воском.

Когда записывающая игла вибрировала от звука голоса, она царапала извилистый рисунок на воске. Затем пластинку опускали в кислоту, которая въедалась в цинк в тех местах, где игла оставила бороздки. Таков был путь записи человеческого голоса и изготовления граммофонных пластинок.

Можно ли на компьютере слушать и сочинять музыку?

Большие возможности компьютера позволяют применять его даже в таких отраслях человеческой деятельности, где само понятие механического воздействия кажется невозможным. Не так давно фирма «Сони» создала компьютерный центр для сочинения музыки. Он представляет собой мощный компьютер с большой оперативной памятью, оснащенный специальными дополнительными приборами.

Рабочее место напоминает небольшое пианино. Однако, кроме стандартной фортепианной клавиатуры, на нем находится и обычная клавиатура компьютера с мышью. К компьютерному блоку подсоединены две звуковые колонки и специальный принтер, печатающий нотные знаки.

В память компьютера заложено несколько десятков тысяч аккордов — сочетаний различных музыкальных звуков. Можно выбрать подходящий аккорд, тут же провести его компьютерную инструментовку, прослушать звучание через громкоговорители, а при необходимости вывести на экран в виде нотной записи. Специальная программа позволяет озвучить и нотный текст, набранный с клавиатуры или введенный через сканер.

Конечно, подобные центры стоят очень дорого, Однако они позволяют ускорить многие процессы, из которых складывается работа над музыкальным произведением.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО АРХИТЕКТУРА

Что такое первичные цвета?

Если вы пропустите солнечный луч через стеклянную призму, то увидите, что он превратится в радугу цветов, называемую спектром. Он состоит из всех тех цветов, которые вместе образуют так называемый белый свет.

Но хотя вы, вероятно, сможете различить шесть или семь цветов, белый свет в действительности состоит из трех основных цветов. Эти цвета называются первичными, потому что они не могут быть получены комбинациями из других цветов. Первичными цветами считаются оранжево-красный, зеленый и фиолетово-голубой. Другие цвета, которые вы видите в радуге спектра, являются соединением первичных цветов.

Посмотрев на спектр даже невооруженным глазом, можно легко увидеть три смешанных цвета, которые называются вторичными: зелено-голубой, желтый и красный. Вы можете получить эти цвета, смешав в определенных комбинациях первичные цвета.

Но помните, что мы говорим о свете. Краски для рисования являются твердыми веществами, то есть прямой противоположностью световым цветам. Вторичные световые цвета являются первичными цветами красок. Это значит, что среди красок первичными цветами являются желтый, зелено-голубой и красный. Смешивая эти краски, вы можете получить все остальные.

Существует много других способов классификации красок. Яркие цвета, полученные без помощи черной или белой красок, называются чистыми цветами. Желтый, красный, голубой и зеленый — это чистые цвета. Цвета, полученные при смешении чистых цветов с черным цветом, называются цветными тенями. Темно-коричневый цвет — это цветная тень. Цвета, полученные при смешении их с белым цветом, называются оттенками. Розовый цвет, цвет слоновой кости — это оттенки. Цвета, полученные при смешении чистых цветов с черным и белым, называются тонами. Рыжевато-коричневый, цвет беж и серый — это тона.

Вот еще один интересный факт, связанный с цветами. Как вы думаете, какой цвет имеет красная краска перед тем, как вы откроете коробку с красками? Она выглядит не красной, а черной! Это происходит из-за того, что там, где нет света, нет и цвета. В темной комнате такого явления, как цвет, не существует.

Цвет предмета зависит от материала, из которого он сделан, и от освещения, в котором мы этот предмет рассматриваем:

например, красно-оранжевый свитер выглядит таковым, потому что краска шерсти отражает красно-оранжевую часть светового спектра. Фиолетово-голубая и зеленая части спектра поглощаются материалом свитера и поэтому не видны. Отражаются только оранжево-красные лучи, их-то мы и видим.

Когда появилась первая живопись?

Самым древним художником, создавшим рисунки и картины, был пещерный житель. Цветные изображения животных, датированные примерно 30 000–10 000 годами до н. э., были обнаружены на стенах пещер Южной Франции и Испании. Многие из этих рисунков удивительно хорошо сохранились, потому что в эти пещеры не было доступа в течение многих веков. Древний человек рисовал диких животных, которых он видел вокруг себя.

Пещерные художники рисовали на стенах яркими, сочными красками. Самые великолепные рисунки находятся в Пещере Ласкау во Франции. Красителями, которыми пользовались пещерные художники, были химические вещества, залегающие в земле (окись железа всех оттенков — от светло-желтого до ярко-оранжевого), и марганец (металлический элемент).

Эти вещества измельчались в мелкую пудру, смешивались с жиром (возможно, с животным салом) и накладывались приспособлением, напоминающим кость. Иногда краски накладывались палочками, напоминающими современные мелки. Жиры, смешанные с измельченными красками, делали их жидкими. В таком жидком состоянии частички красителя соединялись вместе. Пещерные жители, должно быть, делали кисти из щетины или волоса животных.

Давным-давно, около 35 тыс. лет назад, человек изобрел основные орудия и материалы для рисования. Техника и материалы обновлялись и улучшались с течением веков, но в основе своей остались такими же, как они были открыты пещерным человеком.

Одна из первых цивилизаций возникла в Египте около 5000 лет назад. Египтяне создали свою собственную технику рисунка. По их методу водяные краски накладывались на обмазанные глиной или известью стены. Сухой климат местности помог сохранить от разрушения эти рисунки, сделанные водяными красками.

Когда возникли музеи?

Музеи — это места, где собраны и экспонируются коллекции каких-либо предметов, которые или найдены в природе, или сделаны человеком. Существуют музеи, посвященные искусству, науке, истории, промышленности, технологии.

Слово «музей» происходит от греческого слова, обозначающего «храм муз». Музы были покровительницами искусств. Одно из первых учреждений, которое можно назвать музеем, найдено в Александрии в Египте. Он относится к III веку до н. э.

Целью музея в Александрии, насколько это известно, был сбор различной информации, которая была бы интересна студентам. Помимо экспонирования коллекции в александрийском Музее обучались студенты и работали ученые. Музей называли Храмом Наук. В Музее экспонировались предметы искусства и всякие диковинки, такие, как инструменты, используемые в астрономии и хирургии, клыки слонов, шкуры редких животных.

С тех пор и до XIX века было много коллекций, которые можно было бы назвать музеями, но они принадлежали королевским особам и знатным семьям и не выставлялись на обозрение. Даже в Британский Музей, построенный в середине XVIII века, допускалось всего несколько человек.

И только Французская Революция открыла двери французских музеев для всех. В 1793 году во время революции республиканское правительство сделало Лувр в Париже национальным музеем.

В XIX веке впервые начали строиться здания музеев. Одним из первых был построен Альтес Музей в Берлине. Он был создан в 1830 году.

Почему Андрея Рублева называют великим художником?

Андрей Рублев считается величайшим русским иконописцем. До того времени, когда работал Андрей Рублев, искусство живописи в России насчитывало несколько столетий. Были и крупные мастера, о которых с похвалой отзывались современники. Да и самому Рублеву пришлось трудиться бок о бок с замечательным византийским художником Феофаном Греком. Но среди всех этих мастеров именно Рублев занял первое место. Почему же так произошло?

Одна из главных причин в том, что Рублев был не только мастером-живописцем, но и художником. Дело в том, что большинство иконописцев в то время были лишь старательными и искусными иллюстраторами Священного писания и учения церкви. Рублев не ограничивался этими рамками. Он изображал прежде всего то, что чувствовал он сам и его современники, что можно было вообразить себе и передать средствами искусства. Вот почему его иконы сразу же покорили его современников и продолжают поражать нас, живущих много веков спустя.

Вот, например, вопрос о том, что представляет собой рай. Библия рассказывает, что первые люди были из него изгнаны, но как он выглядел — можно лишь воображать. Конечно, в наши дни вопрос о том, как устроен рай, не кажется таким уж важным, но для человека средневековья это был спор о том, достижимо ли совершенное устройство жизни на земле. Возможен ли рай на земле? И Рублев не мог не принять в нем участие. Он не утверждал того, что рай существует в каком-нибудь определенном месте, но представил его в столь привлекательном и в то же время конкретном виде, что каждый, кто видел его икону, мог сказать: да, на земле может существовать и мир, и согласие, и любовь.

В отличие от европейских художников Возрождения, Рублев не писал портретов своих современников. Но, рассматривая его иконы, мы видим, что они составляют единый, обобщенный портрет русских людей его времени. Так, ангелы, которых пишет художник, вовсе не воинственные и торжественные, но и не такие милосердные, как на картинах мастеров эпохи Возрождения. Рублев изображает их спокойными и непринужденными, похожими на обычных людей.

Не менее важно и цветовое решение его произведений. Звонкие краски создают у зрителя праздничное и радостное

настроение. Любопытно, что свет на иконах не только освещает предметы извне, но и возникает изнутри; кажется, сами краски излучают его. Хотя он не писал ни солнца, ни пейзажей, его иконы словно перекликаются с природой. Цветовая тональность живописи Рублева напоминает погожий летний день в Подмосковье.

Вот почему мы и считаем Андрея Рублева великим художником.

Кто был первым художником-карикатуристом?

Сегодня практически все газеты и журналы помещают на своих страницах карикатуры. Одни из них заставляют нас смеяться, другие задуматься над происходящим.

Отцом современной карикатуры называют английского художника Уильяма Хогарта (1697–1764). Конечно, и до него были художники, которые в рисунках высмеивали глупость общепринятых привычек и манеры поведения. Но Хогарт считается родоначальником искусства карикатуры. Он интересовался природой человека, характером людей и взаимоотношениями между ними. Его рисунки высмеивали житейские ситуации и проблемы, такие, как пьянство, непослушание детей, всяческие преступления и даже провалившиеся выборы. Работа Хогарта была продолжена другим английским художником, Томасом Роулендсоном. Его карикатуры печатались в больших количествах и распространялись по всей Англии. Он преувеличивал человеческие недостатки, чтобы представить людей в нелепом виде и заставить их смеяться над собой.

В начале XIX века европейские журналы, кстати, очень похожие на теперешние, начали печатать карикатуры, которые выражали их отношение к происходящим событиям. Это послужило началом политической карикатуры, которая с тех пор постоянно публикуется в ежедневных газетах.

Одним из выдающихся художников в жанре карикатуры был француз Оноре Домье (1808–1879). Он совершал злые нападки на людей, облеченных властью, и разоблачал коррупцию в правительстве. В конце концов, его посадили в тюрьму на шесть месяцев из-за карикатуры, высмеивавшей короля.

В наши дни почти всем нравятся юмористические картинки и карикатуры, которые появляются в газетах.

Как, почему и когда появился русский стиль?

С начала пятидесятых годов XIX века в России резко возрос интерес ко всему национальному, русскому. Толчком послужило снятие запрета на строительство домов по свободным проектам. Специальным распоряжением правительства в 1858 году разрешалось возводить постройки, в которых не копировались установленные образцы. Сразу же во многих городах страны — Томске, Иркутске, Тамбове — появляются целые улицы, состоящие из домов, построенных на основе традиционной русской архитектуры. Новые сооружения напоминали терема и крестьянские избы.

Окончательное утверждение русского стиля произошло на двух промышленных выставках, состоявшихся в Москве и Петербурге в 1877 году, которые были приурочены к 40-летию со дня гибели А. С. Пушкина. На выставках было представлено множество проектов, где использовались элементы древнерусской архитектуры, применялись древние, традиционно народные приемы внутренней отделки зданий. Представленные на выставках образцы мебели, домашней утвари и внутреннего убранства зданий (изразцы, резные изделия) стали тиражироваться на многочисленных предприятиях. Они определили новый облик зданий различного назначения, которые на протяжении последующих двадцати пяти лет строились по всей России. Своеобразной эмблемой русского стиля становятся две постройки — храм Христа Спасителя, строительство которого было завершено в 1883 году, и храм Воскресения-на-крови (Спас-на-крови), построенный в Петербурге в 1882–1884 годах. Оформленные в русском стиле строения определили впоследствии художественный облик целых районов.

Во время выставок впервые заявили о себе архитекторы В. Гартман, В. Каминский, И. Монигетти, М. Преображенский, В. Шервуд, которые выступили за возвращение архитектуры к древнерусским традициям.

После закрытия выставок в Москве и Петербурге было организовано три музея, в которых разместили экспонаты, демонстрировавшиеся на выставках. Эти экспозиции стали хранилищами образцов, на которые в последующие годы ориентировались многие архитекторы и художники.

Впервые в русской культуре произведения народных мастеров стали фактом искусства, определившим развитие общественного

вкуса.

Традиционные элементы русского зодчества проникают в театрально-декорационное искусство, книжную графику, станковую живопись, музыку. Восстанавливаются и такие приемы в наружной отделке зданий, как цветная изразцовая мозаика и яркая роспись. На фасадах зданий появляются резные украшения, на крышах — башенки, стены и балюстрады. Они придают постройкам неповторимость и праздничность.

Во время Парижской выставки 1880 года в оформлении павильонов России преобладает русский стиль. К концу XIX — началу XX века он доминирует в живописи, графике и театральном искусстве.

По степени распространенности с ним не может сравниться ни одно другое художественное направление.

Что такое русский модерн?

В начале XX века русский стиль постепенно переходит в так называемый русский модерн. Архитекторы и художники пытаются соединить традиционные русские элементы и стилевые особенности пришедшего в Россию стиля модерн. В результате получается своеобразное стилевое сочетание, определившее лицо русского искусства первых двух десятилетий XX века.

Как и русский стиль, русский модерн впервые заявил о себе на художественных выставках. Ряд павильонов, построенных по эскизам художника К. Коровина на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде и Всемирной выставке в Париже, ансамбль «Россия» архитектора Ф. Шехтеля на выставке в Глазго были выполнены в новой архитектурной манере.

В отличие от прошлых лет, новый стиль был представлен не только постройками, но и деталями интерьера, мебелью и домашней утварью. Шкафы, кресла, лавки, выполненные по эскизам художников В. Васнецова, К. Коровина, Е. Поленовой, были раскуплены уже в первые дни выставки.

Художники отказались от слепого копирования предметов далекого прошлого. Они взяли лишь то, что легко можно было приспособить к новым условиям жизни. Традиционная шатровая кровля стала использоваться в постройках самого различного назначения: вокзалах, административных зданиях, жилых домах. Стрельчатые окна, украшенные современными цветными витражами, придавали помещениям нарядный вид.

Прошло лишь несколько лет после закрытия выставок, на которых были представлены произведения русских художников, работавших в стиле модерн, а производители начали предлагать предметы домашнего обихода, выполненные по их образцам. В этих изделиях удивительно сочетались древнерусские элементы и приемы стиля модерн. Например, спинки треугольных круглых и даже шестигранных стульев напоминали донца старинных прялок.

Одновременно с выпуском бытовых товаров шли поиски новых образцов. С. Морозов способствовал открытию Кустарного музея, сотрудники которого и начали поиски оригинальных вещей. Они организовали серию экспедиций в различные районы России. Собранные предметы материального быта стали основой для разработки новых художественных изделий.

Постепенно новый стиль входил в повседневную жизнь.

Что такое китч?

В переводе с немецкого слово «китч» означает «халтура, дурной вкус», «дешевый предмет». Уже в переводе понятия заключена оценка: речь идет о кричащем и безвкусном произведении искусства, которое только претендует на эстетическую ценность. Так, старую мебель могли перекрасить и выдать за новую. Причем подбирались крикливые, вычурные цвета, злоупотребляли украшениями, допускалась подделка под дорогие материалы.

Впервые китчевая продукция появилась в период промышленной революции XVIII–XIX веков. Она предназначалась для людей с «неразвитыми вкусами». Тогда резко обозначились социальные различия между разными слоями общества, и наметился контраст между предметами, предназначавшимися для той или иной части общества. Некоторые люди могли воспринимать и ценить высокое искусство иконописи, другие довольствовались дешевой печатной картинкой с религиозным сюжетом.

Появление китча объясняется конкретными социальными причинами: художники приспосабливались к вкусам широких масс людей. Поэтому происходит снижение требовательности к собственному творчеству, красота сменяется красивостью, трагедия — мелодрамой.

Китч возникает в определенных исторических условиях, в переломные периоды, когда происходит поиск новых приемов изобразительности. Прежнее кажется устаревшим, его стремятся модернизировать и зачастую утрачивают чувство меры.

При этом создатели китча не стремятся быть оригинальными и самобытными, они не открывают нового, поскольку это требует некоторых усилий восприятия.

Со временем установилось два значения понятия «китч». С одной стороны, оно стало обозначать дешевые поделки массового спроса, наполняющие улицы городов, скажем, в канун Нового года (бесчисленные изображения очередного талисмана). Иногда так называют произведение искусства, лишенное вкуса.

Китчем также называют один из приемов изобразительного искусства, когда имитируется подделка под дурной вкус. Художники используют его для своеобразного самоутверждения каких-либо идей. Так, в начале XX века в творчестве представителей «Бубнового валета» мы встречаем нарочитую «лубочность».

После войны китчевые приемы стали использовать

представители поп-арта, затеявшие своеобразную игру с предметами и мотивами массового искусства. Ведь предполагалось, что они создают дешевое, массовое, остроумное и трюковое и в то же время легко забываемое искусство. Для таких художников оказываются одинаково равнозначными Леонардо да Винчи и Микки Маус.

К китчу в 1970-е годы обращаются представители поп-культуры и некоторые направления постмодернизма. В духе китча постоянно работает американский художник Джефф Куне. Из русских художников наиболее известен К. Васильев. Иногда говорят о китчевом характере творчества А. Шилова.

Именно в шестидесятые-семидесятые годы начинает складываться третье значение китча — «буржуазная массовая культура». Присутствие его в шоу-бизнесе обнаруживается, прежде всего, в эпатажных вычурных сценических костюмах.

Не случайно говорят о Филиппе Киркорове как об артисте, который любит подавать себя наподобие новогодней елки. Но подобное пристрастие к золотой и блестящей мишуре является даже знаковым для данного типа артиста. Вместе с тем всевозможные аксессуары сразу же подхватываются и считаются модными.

Китч становится квинтэссенцией массовой культуры, в нем используются готовые клише, относящиеся к разным эпохам и стилям. Поэтому некоторые исследователи склонны считать, что стилизация содержит в себе элементы китча (например, изделия ар деко).

Практически последние находки в моде являются китчевыми: разрешается смешивать разные ткани (тонкие прозрачные и шерстяные), надевать изделия на голое тело.

Что такое маньеризм?

Маньеризмом называется течение в итальянском искусстве XVI века. Название происходит от итальянского слова «маньера» — прием, манера. На русский язык оно также может быть переведено как способ выражения возможностей конкретного художника, привлекающего внимание зрителя манерностью, искусственностью произведения.

Первым крупным представителем маньеризма считается итальянский художник Я. Понтормо. Он придавал своим персонажам излишнюю отточенность линий и поз. На картине «Мадонна с младенцем» Понтормо изображает молодую женщину с несколько удлиненной шеей, которая держит на руках раскормленного и жизнерадостного ребенка, достигая тем самых обратного эффекта — трагичности бытия. Ведь зритель невольно должен был дорисовать в своем воображении картину, завершив ее распятием.

Представители маньеризма считали, что художник обязан следовать не натуре, а своему воображению, провозглашая тем самым субъективность искусства. По их мнению, художник должен был не стремиться к воссозданию предмета, а следовать своим представлениям о нем.

Они стремились поражать зрителя неожиданными ракурсами. Ф. Маццоло, прозванный Пармиджанино, написал свой портрет как отражение в выпуклом зеркале.

Произведения маньеристов отличаются усложненностью, напряженностью образов, манерной изощренностью форм. С помощью этих средств достигалась острота художественных образов.

Изображения на картинах маньеристов имели нарочито преувеличенную изогнутость и чрезмерную удлиненность. Так, фигура Христа на картине Фьорентино «Мертвый Христос и ангелы» настолько велика, что почти выпадает за границы полотна.

Самым крупным мастером-маньеристом считается А. Бронзино, работавший при дворе Медичи. На созданных им портретах можно увидеть застывшие фигуры часто в очень эмоциональных позах, с заломленными руками, с великолепно выписанными, но совершенно бесстрастными лицами.

А. Бронзино, как и все маньеристы, тщательно выписывает все атрибуты: детали костюма, прически, фон, украшения. Художник как бы подчеркивает их несоответствие лицу персонажа.

Картины маньеристов повлияли на развитие европейского искусства. На их основе был разработан стиль придворного портрета, широко распространившийся во всех странах континента начиная с XVII века.

В скульптуре маньеризм представлен такими яркими именами, как Б. Челлини, Джамболонья.

Когда появился стиль историзм?

Стиль, получивший название «историзм», стал известен во время первой Всемирной выставки, состоявшейся в Лондоне летом и осенью 1851 года.

На выставке впервые показали продукцию нескольких фирм, воспроизводивших предметы искусства минувших столетий. Наибольшей популярностью пользовался английский архитектор и художник У. Моррис, организовавший несколько мастерских, в которых он возродил традиции английских мастеров ткачества, деревообработки, ювелирного искусства.

По примеру Морриса во многих европейских странах появились аналогичные предприятия. Во Франции вошла в моду мебель в стиле XVII–XVIII веков, в Германии — фарфор и стекло XVI–XVII веков. Архитекторы начинают строить жилые и общественные здания, в интерьерах которых используют приемы мастеров XVI–XVII веков. Внутреннее убранство домов (мебель, занавески, посуда) также выдерживается в стиле определенной эпохи.

Наибольшей популярностью пользовался викторианский стиль. Он предполагал нарочитую пышность и богатство отделки. По меткому замечанию Морриса, викторианская эпоха боялась пустоты. Поэтому все внутреннее пространство комнат заставлялось мебелью, между которой оставлялись лишь узкие проходы. Интерьер дополнялся тяжелыми занавесями и драпировками, закрывающими стены и окна.

Нарочитая громоздкость стала проявлением протеста против строгого классицизма и простоты линий, господствовавших в английской культуре первой половины XIX века.

Вместо простых деревянных панелей и ровных стен дома украшались расписными панно с мозаичными и витражными вставками. Даже двери покрывались причудливой резьбой, скрывающей их геометрическую форму.

Начиная с девяностых годов XIX века, от простого копирования предметов художники переходят к творческой переработке существующего опыта. Английский предприниматель Б. Паллиси использовал старинные методы обработки на новых материалах и создавал керамические изделия, имитирующие античные глиняные вазы.

Иногда мастер специально выполнял предмет в такой стилевой манере, что у зрителя создавалось впечатление подделки под старину. Созданные по эскизам Морриса обои напоминали листы старинных рукописей, а ювелирные

украшения — необработанные камни, использовавшиеся первыми мастерами.

Постепенно в рамках историзма появились черты нового стиля, получившего название модерн.

Когда появилась иллюстрация?

До изобретения книгопечатания книги переписывались от руки и иллюстрировались миниатюрами, которые художники исполняли красками, а иногда и золотом. Выполнение цветных рисунков или орнаментов в рукописных книгах называется иллюминированием.

Иллюстрирование книг прославило множество художников, например Жана Гранвиля и Гюстава Доре. Замечательные иллюстрации дали вторую жизнь таким произведениям, как «Прекрасный часослов» и «Великий часослов» Герцога Берри. Средневековые рукописные книги — манускрипты — делались в одном экземпляре главным образом по заказу знатных людей. Их иллюстрирование требовало от художника высокого мастерства и большого терпения. Для нас эти книжные миниатюры особенно важны. Эти произведения искусства изображают сцены повседневной жизни и служат, таким образом, ценным источником сведений о средневековом обществе.

Как создается книжная иллюстрация?

С давних времен иллюстрацию воспринимают не просто как составляющую книги, а как важное дополнение к ее содержанию. Само слово «иллюстрация» (от латинского — illustratio) означает освещение, наглядное изображение.

Итак, иллюстрация является своеобразным комментарием, пояснением графическими средствами. Она появляется в результате прочтения книги художником. Он выступает чаще всего в качестве интерпретатора, своеобразного рецензента и даже критика. Его отношение к тексту может быть выражено в иронической или юмористической форме в виде гротескных и шаржированных образов.

Такой взгляд на иллюстрацию как самостоятельный жанр, «живописную словесность» сложился не сразу.

Выделение иллюстрации в самостоятельный жанр происходило по мере совершенствования искусства изготовления книги. В рукописной традиции важно было обозначить начало текста с помощью красиво разукрашенных прописных заглавных букв или же завершить красивым вензелем страницу.

Сами же иллюстрации располагались обычно на отдельных листах и служили дополнительной информацией к тексту. Так выглядят, например, иранские миниатюры, из которых можно многое узнать о нравах и обычаях страны.

Книга как соединение текста и иллюстрации начинает развиваться после изобретения книгопечатания. Иллюстрация начинает создаваться как самостоятельное произведение искусства. В качестве примера можно привести гравюры А. Дюрера к «Апокалипсису», где он выразил свое отношение к событиям, о которых рассказывается в заключительной книге Библии.

Совершенствование техники печати позволило тиражировать заставки и виньетки к книге и одновременно усложнило технику иллюстрации. Они выглядят теперь более четкими и реалистичными.

Однако одновременно возникло и своеобразное противостояние между автором текста и иллюстратором. Известно, что Гюстав Флобер возражал против того, чтобы между ним и читателем стоял художник-посредник. Без согласия Н. Гоголя А. Агин выпустил иллюстрации к «Мертвым душам». Со временем их признали классическими. Протесты писателей вызваны их несогласием с трактовкой художниками созданных ими образов. Вместе с тем художник имеет право на свое

прочтение. Поэтому каждый из них создавал свое произведение искусства. Нередко иллюстрации выходят отдельным альбомом, и уже зритель выносит о них свое суждение.

Приступая к созданию иллюстраций, современный художник не всегда, к сожалению, свободен от коммерческих интересов. Поэтому и появляются яркие китчевые обложки, в сущности, не отражающие содержание книги, которые с большим трудом можно отнести к жанру иллюстрации.

Мастерство иллюстратора проверяется в книгах, предназначенных для детей.

Созданию иллюстрации предшествует процесс подготовки, когда художник знакомится с текстом, продумывает стиль, входит в изображаемую эпоху и ее реалии. Построение страницы обуславливает размеры изображаемых на рисунке персонажей и фона, объем пейзажных зарисовок. Дети любят разглядывать картинки, да и взрослый не откажется взглянуть на изящно выполненные рисунки костюмов и красивые виды городов.

Часто красочное издание представляет собой законченное произведение, все в нем — от обложки до титульных листов — подчиняется замыслу художника.

Откуда произошло слово «фреска»?

Живопись на стене так и называется настенной живописью. Если же рисунок наносится на сырую невысохшую штукатурку разведенными на воде красками, то это фреска — одна из техник стенных росписей.

Благодаря стенным росписям декоративное искусство получило огромное развитие. Сколько храмов и замков украшены живописными фресками!

Считается, что роспись стен по свежей, еще не высохшей штукатурке более стойкая (кстати, слово «фреска» происходит от итальянского — «fresco» — свежий). При этой технике краска проникает в сырые цемент или штукатурку, что гарантирует ее долговечность.

Одной из самых известных фресок является «Страшный суд» на алтарной стене Сикстинской капеллы в Риме, выполненный великим Микеланджело.

Где родился карандаш?

Основа любого карандаша — графит — известен очень давно. Первые сведения о нем относятся к IV тысячелетию до нашей эры. Правда, тогда его использовали не совсем по назначению — растирали, чтобы получить краску. Дальше история хранит молчание. Графита как будто не существовало. Лишь в XVI веке о нем заговорили вновь — но уже всерьез и надолго. Дело в том, что именно тогда было открыто первое графитовое месторождение, которое получило промышленное использование. Месторождение называлось Бороудальским и располагалось на северо-западе Англии.

Отсюда и появился прообраз современного карандаша, так как англичане оправляли графитовые палочки в дерево либо металл (в том числе и золото), которые затем покрывали орнаментом. Позволить себе пользоваться таким орудием письма могли немногие. Палочки представляли собой настоящие произведения искусства и стоили очень дорого. Очень ценил английские карандаши русский царь Петр I. Кстати, с бороудальским графитом связан один курьез: английский парламент, обеспокоенный быстрым истощением месторождения и, соответственно, исчезновением из обихода карандашей, издал указ, разрешающий добывать графит только шесть недель в году.

Впрочем, до современного карандаша английской графитовой палочке (хоть и в золотом чехле) было еще очень далеко. Во-первых, она была чрезвычайно хрупкой, во-вторых, могла быть только одной твердости, и, наконец, деревянная оболочка не была жестко скреплена с грифелем-«палочкой». Решение всех этих проблем связывают с тремя людьми, жившими в XVIII–XIX веках: немцем Фабером, французом Конте и чехом Гардтмунтом. Они изменили карандаш и сделали его тем, что он есть сегодня.

Первые российские карандашные фабрики появились во второй половине прошлого века в Москве — в Хамовниках (принадлежала разбогатевшему ямщику Никитину) и на нынешней улице Зацепа (владелец — купец Карнац). Кроме того, карандаши выпускались фабриками Вильно (ныне столица Литвы Вильнюс) и Риги.

Как рисуют масляными красками?

Художественные масляные краски, которыми пишутся живописные полотна, растираются преимущественно на льняном масле. Причем некоторые художники предпочитают готовить краски сами, а не покупать их готовыми. Масляная живопись исполняется обычно на холсте, дереве или картоне. Холст крепится на специальной подставке-мольберте или стене.

Живопись маслом требует от художника владения большинством видов изобразительной техники. Поэтому подготовка настоящего живописца — это долгий и кропотливый труд. Им занимаются художественные школы и академии.

Основной инструмент в масляной живописи — кисточка или лопатка. Каждый мастер имеет свою манеру письма и пользуется только ему присущей палитрой красок. Картины великих живописцев известны во всем мире: они выставляются в музеях и галереях. Так, в Лувре можно увидеть выдающееся произведение Леонардо да Винчи — портрет Моны Лизы («Джоконда»).

Из чего изготавливают барельефы?

Статуя воспроизводит образ человека или животного в полном объеме. Но иногда скульптор предпочитает не трехмерное изображение, а лишь чуть выступающее, усеченное сзади. Для этого он обрабатывает камень так, чтобы выпуклое изображение выступало над плоскостью фона не более чем на половину своего объема. Это и есть барельеф.

Наиболее распространенный материал для изготовления барельефов — мрамор. Но, случается, их льют из бронзы. Так, бронзовым барельефом украшена знаменитая Вандомская колонна в Париже. Во все времена искусство скульптора заключалось в том, чтобы минимумом средств добиться максимальной выразительности. В этом смысле барельеф — прекрасное поле деятельности. Ведь он должен казаться как можно более выпуклым. Как этого добиться — секрет мастерства художника.

Кстати, обычные медали и камеи — это тоже барельефы, только миниатюрные, выполненные в более тонкой технике.

Что такое акварель?

Акварель — это краски, растворимые в воде и ею же легко смываемые. На уроках изобразительного искусства ученики почти всегда рисуют только акварелью. Эти рисунки отличаются прозрачностью красок, нежностью и чистотой цвета. К тому же акварель очень быстро сохнет, что делает ее удобной для рисования на улице.

Живопись акварелью — быстрый и в то же время очень симпатичный вид изобразительного искусства. Многие художники делают акварельные наброски с натуры, а затем в мастерской переносят их на холст масляными красками. К сожалению, рисунки акварелью недолговечны: на свету краски быстро блекнут. Так, со временем исчезли многие шедевры великих мастеров. Только не нужно путать акварель с гуашью. Эта краска тоже растворяется в воде, но она более стойкая, так как содержит специальные примеси.

Что такое пастель?

Из порошка-красителя, белой глины и клея получают пастообразное вещество — основу для формования пастельных мелков и карандашей.

Техника пастели — это рисунок в цвете. Он был известен еще доисторическому человеку, украшавшему стены пещер наскальными изображениями. В античном искусстве статуи и скульптуры раскрашивались красно-коричневой сангиной (смесь каолина с оксидами железа). Выдающимся мастером пастели считается Кантен де Латур (1704–1788). Его портреты деятелей эпохи Просвещения — одно из самых точных и ярких отражений того противоречивого времени.

Что такое офорт?

Офортом называют изображение, которое отпечатывают с металлической основы. Изображение на эту основу художник вырезал специальным резцом, которые называется штихель. Гравирование по металлу занимало очень много времени. Чтобы сделать один офорт, мастеру требовалось несколько недель. Поэтому художники не переставали искать пути для облегчения этого трудного дела.

В 1513 году швейцарский гравер Урс Граф предложил новый способ нанесения изображения на медную доску.

Он заключался в следующем: медную доску вначале покрывали специальным лаком, а затем черной краской. Линии рисунка на ней не вырезали, а процарапывали специальной тонкой иглой, обнажая металл.

Делать это было значительно легче, чем резать глубокие штрихи штихелем. Затем по краям пластины делали невысокий бортик из воска, чтобы получилось корытце. В него наливали крепкий раствор азотной кислоты. Там, где игла соскребала с металла лак, кислота протравливала штрихи рисунка. Затем форму отчищали и печатали обычным способом.

Название этого способа — офорт — происходит от слов «eau forte», что в переводе с французского означает «сильная вода» — так называлась в то время азотная кислота.

Этим способом пользовались и продолжают пользоваться многие художники. Одним из крупнейших офортистов был голландский художник Рембрандт.

Что такое гризайль?

Гризайль — это одноцветный, как правило, декоративный рисунок. Игра света и тени достигается с помощью полутонов или сочетания с белым цветом.

Техника гризайль широко распространена в декоративном и прикладном искусстве: набивке (печатании рисунков) тканей и обоев, росписи фаянса. Рисунок углем или сангиной повторяет этот вид живописи. Разница лишь в цвете: изображение углем черно-белое, сангиной — красно-коричневое, а гризайль — это обычно серый или синий цвет.

Гризайль часто применяется в гравюре. Рисунок на медной пластине, выполненный синей краской, заполняющей вытравленные заранее углубления, называется лавис. Этот прием используется для передачи объемности формы.

Как делается гравюра?

Чтобы получить книжную иллюстрацию, необходимо сначала нанести рельефный рисунок на деревянную или металлическую поверхность. Затем покрыть ее краской и приложить к листу бумаги. Иллюстрация готова. Так вот, оттиск рельефного рисунка, а также вид графики, использующий эту технику, носит название гравюры.

Возникшая в Европе в XIV веке гравюра изготавливается несколькими способами. Она бывает выпуклой, если краска покрывает поверхность выпуклого рисунка. Как правило, такое изображение вырезают на дереве или линолеуме. В углубленной гравюре краска заполняет углубления рисунка, нанесенного преимущественно на металле — меди или стали. Для получения углубленной гравюры в технике офорта медная пластинка сначала покрывается слоем лака. Затем художник процарапывает на ней гравировальной иглой рисунок. Процарапанные листы протравливаются азотной кислотой, а полученное углубленное изображение заполняется краской и оттискивается на бумаге.

Что такое пирогравюра?

В переводе с греческого «пиро» означает «огонь». Поэтому французы называют выжигание по дереву пирогравюрой. Получаемый при выжигании цвет может иметь самую различную интенсивность — от темно-коричневого до светло-бежевого. Искусство выжигания по дереву — одно из древнейших. Но без изобретения паяльника оно так и осталось бы на примитивном уровне. Электрический ток нагревает наконечник, которым выжигается заранее нанесенный рисунок. Разнообразные по форме и толщине наконечники могут оставлять след как на дереве, так и на кости или коже. Выжигание — один из видов декоративно-прикладного искусства, особенно часто применяемый при изготовлении сувениров.

Что такое ксилография?

Гравюра на дереве, которую иначе называют ксилографией, начала развиваться с 1790 года. В это время английский художник Томас Бьюик предложил удобный способ нанесения изображения на древесную доску. Обычно доски для гравирования получали путем распиливания бревен вдоль волокон. Резать на таких досках было легко только по направлению волокон, а поперек — трудно.

Изобретение Бьюика заключалось в том, что он распилил бревно поперек и разделил поперечный срез на небольшие прямоугольники. Затем он подобрал кубики с одинаковой плотностью и склеил их между собой. Получилась плотная и совершенно ровная доска.

Однако поверхность ее была очень твердой, и вырезать изображение пришлось специальными резцами. Способ гравирования, открытый Бьюиком, сразу же получил большое распространение и был назван торцовой гравюрой. Он оставался главным способом воспроизведения иллюстраций до 70-х годов XIX века, когда появилось фоторепродуцирование.

Гравюрой на дереве занимались многие замечательные художники. Среди них можно назвать бельгийского графика Франца Мазареля, а также русских художников — Гончарова, Кравченко, Пикова, Фаворского. Книги с иллюстрациями, выполненные этими художниками, представляют собой настоящие шедевры полиграфического искусства.

Что такое литография?

Литография — способ печати с каменной поверхности, изобретенный в 1797 году Алоизом Зенефельдом. Суть изобретения заключалась в том, что изображение наносилось специальной жирной краской на отполированные каменные поверхности.

После нанесения рисунка поверхность протравливают слабым раствором азотной кислоты, а затем накатывают краской с помощью валика. Краска ложится лишь на те места, которые не были закрыты изображением. Этот способ получил название плоской печати и удобен тем, что поверхность камня можно использовать многократно.

Литография получила широкое распространение и стала одним из жанров изобразительного искусства. Многие художники, писавшие маслом и акварелью, были и талантливыми литографами. Так, знаменитый французский художник Эжен Делакруа создал серию литографированных иллюстраций к поэме Гёте «Фауст».

Не менее интересны литографии русских художников — Кипренского, Репина, Шишкина. Поразительно, что иногда знают только об одной стороне творчества художника — что он рисовал маслом или был прекрасным рисовальщиком. Между тем некоторые были универсальными мастерами, работавшими и в жанре литографии.

Что такое хромолитография?

При всех своих достоинствах литография имела один большой недостаток — она была одноцветной. Преодолеть его смог русский художник К. Я. Тромонин. Как-то в его руки попала одна из книг Зенефельда, где говорилось о том, что с помощью литографии можно печатать изображение красками различных цветов.

Основываясь на этой мысли, Тромонин разложил многоцветные изображения на отдельные цвета и для каждого из них сделал свою литографскую форму. Тромонин накатал их разными красками и поочередно приложил к каждой из них бумажный лист.

Так получился цветной оттиск — многокрасочная литография. Этот способ печати был назван хромолитографией (от греческого слова «хромос», что означает цвет).

Любопытно, что, хотя этот метод получил признание и широчайшее распространение во всем мире, он не принес никакой известности своему создателю. Имя Тромонина в первую очередь связывают с его трудом — «Изъяснение знаков, видимых на пищей бумаге», где описано около 2000 водяных знаков, или, как их принято называть, филиграней.

Цветная литография наиболее широко применялась для воспроизведения старинных рукописей и исторических документов. Так, с середины XIX века Московским обществом истории и древностей российских издавалась серия публикаций памятников Древней Руси, до сих пор считающаяся одним из шедевров литографского искусства.

Что такое шелкография?

Нетрудно догадаться, что шелкография — это печатание посредством шелковой ткани. Просачиваясь сквозь плетение шелковых нитей, краска образует рисунок.

По сути, шелкография — это разновидность трафаретной печати. На рамку натягивают тонкую шелковую материю и наносят на нее рисунок. Причем те участки, куда краска не должна проникнуть, покрывают лаком. Методом шелкографии набивают ткани (шарфы, косынки, платки), раскрашивают этикетки, коробки и т. п., воспроизводят на шелке репродукции известных картин.

Когда была создана первая русская скульптура?

Первая (конечно, из известных нам) русская скульптура была создана… более пяти веков назад. Вдумайтесь, прошло более полутысячи лет! Каменное изваяние Святого Георгия Победоносца, закалывающего змея, увидело свет в XV веке благодаря великому труду и таланту русского архитектора и скульптора Василия Дмитриевича Ермолина. Это тот самый редкий и счастливый случай, когда мы точно знаем фамилию мастера и время создания шедевра. Из летописи XV века нам известно, что Святой великомученик Георгий был установлен на Фроловских (ныне Спасских) воротах Московского Кремля 15 июля 1464 года. В этом же источнике упоминается и имя творца каменного рельефа — Василий Ермолин. Что мы знаем о нем?

Василий Дмитриевич Ермолин был одним из самых знаменитых зодчих времен царя Ивана III. Именно ему было доверено перестраивать Золотые ворота во Владимире (1469 год), а в Москве — помимо стен Кремля его главный въезд — Фроловские ворота (1462–1464 годы). Вот тогда и украсил мастер эти ворота скульптурой Святого Георгия, чье изображение не только стало эмблемой главного российского города, но и вошло в состав государственного герба Российской империи.

Итак, первая русская скульптура — Георгий Победоносец — появилась на воротах Кремля в эпоху создания единого Российского государства и свержения ига Золотой Орды. Неудивительно, что она имела особый — символический — смысл: Георгий (Егорий) — победитель зла, а поверженный змей — это, конечно же, жестокая монголо-татарская Золотая Орда. В это время Кремль был еще белокаменным, а на Красной площади не было собора Василия Блаженного. Святой великомученик и победоносец Георгий смотрел со стрельницы ворот через ров на восток — туда, где все еще таилась угроза для Руси.

Интересна судьба этого шедевра. Всего лишь около 30 лет Георгий Победоносец украшал Фроловские ворота. Во время новой перестройки Кремля, которой занимались итальянские зодчие, рельеф был бережно перенесен в Вознесенский монастырь, находившийся рядом с Фроловскими воротами. Скульптура великомученика и победоносца стала храмовым образом, который свято берегли и почитали, поскольку он был символом освобождения и возрождения Великой России.

Но то было в далекие времена, а уже в нашем веке, с

приходом к власти не приемлющих религии большевиков, для первой русской скульптуры настали черные дни. Впрочем, не только для нее. В 1929 году были снесены знаменитые Чудов и Вознесенский монастыри (и если бы только они!). Напомним, что именно в последнем хранилась святыня. Верхнюю часть скульптуры, так называемое оплечье, передали в Третьяковскую галерею, где она экспонировалась рядом с иконами великих художников Андрея Рублева и Дионисия. С остальными же частями рельефа произошли очень неприятные вещи. Из-за ошибки экспертов они были признаны более поздними и не имеющими особой ценности. Их попросту… списали (спасибо, хоть не уничтожили). Фрагменты рельефа оказались в разных уголках Кремля, где их уже в 60-е годы обнаружили ученые. Наконец-то появилась возможность заново воссоздать древнюю скульптуру. Над этим трудятся опытные реставраторы.

Кто такой «Медный всадник»?

На Сенатской площади Петербурга стоит один из самых знаменитых российских скульптурных памятников XVIII века, обычно называемый «Медный всадник», — конная статуя императора Петра I. Его автор — французский скульптор Этьен Морис Фальконе.

За 12 лет, проведенных в России с 1766 года, Фальконе создал подлинный шедевр, чем обессмертил собственное имя. Ни до этого, ни после ничего подобного скульптору, увы, сделать не удавалось.

«Медный всадник» задуман и воплощен как памятник идеальному монарху, о котором мечтали многие просветители XVIII века. Это памятник герою, выразителю передовых государственных идей.

Фальконе сознательно ограничился лишь одной змеей у ног коня, намекающей на преодоленные героем-всадником препятствия. Обошелся он и без аллегорических изображений у

подножия монумента, которые часто встречались у его предшественников. Одетый в короткий плащ Петр I сидит в простом седле. Конь установлен не на архитектурном постаменте, а на необработанной гранитной скале.

Как ни в одном другом конном памятнике, все внимание автора сосредоточено на стремительном порыве, объединяющем и всадника, и коня. Заметим, что для скульптуры XVIII века характерно драматическое напряжение и выражение преодолеваемого препятствия. В памятнике же Петру I этого нет. Животное легко несет смелого императора, повелительно протянувшего руку, полного душевного порыва. В этом памятнике счастливо сочетаются монументальная сила и выражение естественности и свободы.

Образ Петра I, созданный Фальконе, многогранен. Так, с правой стороны, откуда видна высоко протянутая рука монарха, он имеет вид грозного повелителя. Спереди же и он, и фигура коня кажутся более спокойными. С левой стороны, особенно в профиль, сильнее заметно порывистое движение коня, занесшего ноги над бездной, и устремленный вперед взгляд Петра. Статуя прекрасно сочетается с вздымающейся, словно волна, гранитной скалой. В этой гармонии достигается впечатление стихийной силы, заключенной в фигуре победителя. «Медный всадник» виден со всех сторон. Он господствует над площадью и вместе с тем достойно вписывается в панораму города на Неве.

Нам остается добавить, что «Медный всадник», открытый в 1782 году, выполнен из бронзы и гранита.

Что такое архитектура?

Архитектура — это искусство планировки и постройки зданий. Старые здания и их развалины, обнаруживаемые при раскопках, могут многое рассказать о тех, кто их когда-то построил.

Архитектура зародилась еще в первобытном обществе. Простейшие постройки из нескольких камней были первыми архитектурными образцами. Большое развитие архитектуры произошло примерно 7000 лет тому назад в Древнем Египте. Египтяне строили огромные пирамиды-гробницы для фараонов, многие из которых сохранились до наших дней.

Греческая архитектура начала формироваться примерно за 600 лет до н. э. и образовала свой великолепный стиль, лучшим образцом которого является Акрополь в Афинах.

Когда римляне завоевали Грецию, они сначала начали подражать греческой архитектуре. Но вскоре архитекторы изобрели новый архитектурный прием — арку, и новый способ укрепления зданий позволил им возводить большие по размеру постройки. Именно римляне впервые начали строить здания со сводами, перекрытыми куполами.

Примерно в 800 году н. э. в Европе начался романский период архитектуры. Его отличительной особенностью является сочетание простых форм с мощью каменных построек. За ним последовал период готики. Большинство старых соборов Европы относятся именно к готическому стилю. Главной их особенностью являются изящные остроконечные арки над дверями, окнами и крышами.

Крыша готического собора обычно проектировалась как серия перекрестно расположенных арок, которые и принимали на себя вес потолка. Подобного рода крыши называются сводчатыми. Благодаря ним в готических соборах много воздуха и света, проходящего через большие окна.

Примерно в 1400 году в Италии возник стиль ренессанса. Постепенно он распространился по всей Европе. Архитекторы данного периода обращали особое внимание не только на красоту общественных зданий, но и на создание удобных жилищ для людей, учитывающих повседневные потребности.

Сегодня по-прежнему строят из кирпича и камня, но не менее широко используют и новые материалы, которые во многом определяют внешний вид строящихся зданий. Бетон и сталь, стекло и пластмассы определяют облик зданий современного мира, в котором мы живем.

Архитекторы разрабатывают проекты учреждений, заводов и спортивных стадионов, стараясь максимально использовать новые материалы.

Что такое Акрополь?

Акрополь (греч. akropolis, от akros — верхний и polis — город) — возвышенная и укрепленная часть древнегреческого города, т. е. верхний город, крепость. В случае войны она могла использоваться и как убежище для жителей города. На Акрополе находились храмы божеств — покровителей данного города. Наиболее известен Акрополь в Афинах, столице современной Греции.

Архитектурный ансамбль Акрополя является одним из высших достижений античной архитектуры. Он создавался в эпоху правителя Перикла (444–429 г. до н. э). Руководил строительством зодчий Фидий, один из самых выдающихся архитекторов и скульпторов древности.

На вершине Акрополя находятся остатки древних храмов, главным среди которых является Парфенон, или храм Афины Парфенос, построенный в 400-х годах до н. э., когда Афины были могущественным и процветающим городом. Это один из самых больших храмов Акрополя, который был и центральным местом всех празднеств, был построен для прославления Афины — покровительницы города. Внутри него стояла статуя Афины, выполненная самим Фидием.

Во время празднеств в Акрополь направлялось торжественное шествие, которое заканчивалось жертвоприношениями и играми.

Когда возникла архитектура Возрождения?

И вновь в Европе, на сей раз в XVI веке, возродился интерес к античному искусству. Даже жилые постройки того времени и те украшались колоннадами, куполами, живописью, скульптурой и, конечно, роскошной мебелью.

Стиль Возрождения возник как следствие пристального изучения античного культурного наследия. Он появился в Италии в XIV веке, а затем быстро распространился по всей Европе. Если раньше храмы, светские сооружения и памятники отличались массивностью и суровостью, то теперь они величественно украшаются и открываются свету. Они становятся ближе человеку. Старые замки повсеместно перестраиваются, рядом с ними возводятся новые гармоничные здания. Таковы замки в Шамборе и Фонтенбло, Блуа и Анет, наконец, Лувр в Париже.

Что такое «нарышкинское барокко»?

На рубеже XVII–XVIII веков в Москве и Подмосковье появился ряд построек, стиль которых сильно отличался от привычной архитектуры того времени. Поскольку большинство церковных зданий было построено в имениях Нарышкиных, а архитекторами являлись их крепостные, этот стиль и был условно назван «нарышкинским барокко».

Важнейшая его особенность — причудливое сочетание правильных геометрических форм. Все постройки состоят из поставленных друг на друга кубов, шестигранников, восьмигранников. Их простые плоские стены украшаются белокаменными арками, колонками, резными наличниками. Античные мотивы — колонны с резными капителями, пилястры — придавали памятникам строгий и вместе с тем праздничный вид.

Наиболее известная постройка — возведенная архитектором Я. В. Бухвостовым церковь Покрова в Филях. Традиционный православный храм, увенчанный колокольней, превращен почти в волшебный замок. Широкое гульбище, на которое ведут три белокаменные лестницы, резные фронтоны, окружающие приделы, придают церкви сходство со сказочным дворцом. Благодаря тому, что нижний ярус здания поддерживают белокаменные аркады, вся церковь кажется парящей над землей.

Естественно, что подобная архитектура храмовых зданий сразу же вызвала отрицательную реакцию духовенства, благодаря чему уже в начале XVIII века возведение подобных храмов прекратилось. Любопытно, что мотивы их архитектуры послужили образцами для построек позднейшего времени, возводившихся после пожара 1812 года и в более позднее время. Среди них — знаменитый дом Игумнова на Якиманке.

Что такое капитель?

Греческие колонны поражают не только своей величиной, но и прекрасными украшениями.

Каждую колонну заканчивала капитель — своеобразная пластически выделенная часть, венчающая вертикальную опору (столб или колонну), передающая ей нагрузку от архитрава и других расположенных выше частей здания. Об этом говорит и само название (от позднелатинского capitellum — голова).

В античную эпоху сложились три основных классических типа капители — дорическая, ионическая и коринфская, а также композиционная, сочетающая их элементы.

Своеобразные типы капители были созданы в Китае, Японии, Мексике, в византийской, романской, готической, древнерусской

архитектуре, в архитектуре Армении, Грузии, государств Средней Азии.

Типы античных капителей широко использовались архитекторами, начиная с эпохи Возрождения до наших дней.

ТЕАТР. КИНО
ОПЕРА. БАЛЕТ

Когда возник первый театр?

Театр таким, как мы его знаем, зародился в Греции как часть религиозного обряда. Сценой был круг, покрытый дерном, на котором участники церемонии танцевали вокруг алтаря Диониса. Сцена обычно располагалась у подножия холма так, чтобы зрители, которые сидели на его склонах, могли видеть танцующих,

Это положило начало традиционному устройству греческих театров — полукруг сидений, расположенных по склонам холма. Слово «театр» греческого происхождения и обозначает «место для обозрения».

Около 500 года до н. э в Афинах был построен круглый театр, в котором давались представления. За пределами круга строили специальные помещения, выглядевшие величественно. Это было прообразом устройства нынешней сцены. Помещения служили местом переодевания участников представления. Они также явились экраном, который стал задним фоном действия пьесы. Греки очень мало пользовались декорациями и совсем не прибегали к искусственному освещению, потому что пьесы ставились в дневное время.

В Риме первый каменный театр был построен в 52 году до н. э. Римские театры очень походили на греческие, но строились на ровной площадке. Римляне были первыми, кто установил в партере сидения, а пьеса игралась на приподнятой сцене, за которой был экран.

После того, как в Европе распространилось христианство, в течение тысячелетий театры не строились. Первым современным театром был театр Фарнези в Парме, Италия. Он был построен в 1618 или в 1619 году. Его сцена не выдвигалась далеко в зал, в партер, а располагалась вдоль одной из стен. Чтобы отделить зрительный зал от сцены, использовался занавес, и изменение декораций могло совершаться не на виду у зрителей.

Когда появилась драма?

Слово «драма» происходит от греческого термина, обозначающего произведенное действие. Драма рассказывает истории посредством поступков и речи.

Мы не знаем точного времени возникновения драмы. Начало было положено церковными церемониями, в которых воспевалась жизнь Бога одним человеком или группой людей. Современные драматические произведения уходят корнями в Древнюю Грецию. Греческая драма началась с поклонения богу вина, Дионису. Пьеса исполнялась только в дни святых торжеств. Театр был всегда так же священен, как храм. Традицией был ритуал в честь Диониса, когда мужской хор распевал гимны, прославляя бога. Еще до появления театра традиционно солист хора пел за Диониса. Он и стал первым актером.

Позднее греческое драматическое искусство достигло большой высоты. Греки изобрели два его вида: трагедию и комедию. Трагедия связана со страданиями и смертью, обычно имеет несчастливый конец. Комедия затрагивает более яркие стороны жизни, с юмором, эмоциями и счастливым концом.

Греческие пьесы, известные как классическая драма, были написаны в стихах. Это было свойственно всем пьесам знаменитых драматургов сотни лет назад. В настоящее время почти все драматические произведения пишутся в прозе.

Откуда и как появился народный театр?

Задумывались ли вы над тем, как и когда возник русский театр?

Истоки его уходят в глубь веков. Элементы театрального действа содержались в календарных обрядовых играх на святки и масленицу. Их разыгрывали ряженые — люди, переодетые в страшилищ, чертей, кикимор, покойников. Древний смысл ряжения — магическое воздействие, чтобы Земля, люди и животные плодились и размножались, а природа была благосклонна к ним.

Позднее к ряженым персонажам прибавились животные: журавль, лиса, а также и знакомые всем герои — кузнец, солдат, торговец, цыган. Ряженые изображали то, что было близко и понятно их зрителям, — неграмотного священника, путающего слова молитвы, перебранку двух женщин, разговор мужа и жены, свадьбу, похороны. На святочных играх разыгрывались и небольшие пьески — представления народных песен, коротких сказок и анекдотов.

Постепенно выделились наиболее талантливые исполнители, которые могли и на инструментах сыграть, и фокус показать, и изобразить глупого помещика или разбитного мужичка. Звали их скоморохами. Обрядовое значение представлений было забыто, и они стали просто развлекать людей.

Скоморохи бродили по селам и городам, давали представления во время ярмарок, на площадях и в специально построенных сараях — балаганах. Там разыгрывались пьесы достаточно большого объема — народные драмы «Лодка», «Ермак», «Царь Максимилиан».

Народ очень любил веселый и острый юмор скоморохов. Но власти и церковь преследовали их как смутьянов и бродяг, и в 1648 году последовал указ, запрещавший их представления. Но, несмотря на все преследования, искусство скоморохов продолжало жить и радовать зрителей. Вот так и появился русский народный театр.

Что такое античный театр?

Понятие «античный театр» включает в себя театральное искусство Древней Греции и Древнего Рима. Его история охватывает почти целое тысячелетие — с конца VI в. до н. э. по IV в. н. э. Античный театр существовал как массовое зрелище, предназначенное для большого количества зрителей.

Первоначально театр состоял из орхестры и скены, вокруг которых свободно сидели зрители. Орхестрой называлась круглая или овальная площадка, где размещался хор и выступали актеры. Рядом с орхестрой находилась скена — небольшое помещение, где актеры переодевались и выходили к зрителям.

Когда появились специальные места для публики, располагавшиеся на склоне холма, скену стали строить позади орхестры. Перед орхестрой обычно возводили красивую колоннаду с портиком. Она называлась проскинией. Ее использовали и в качестве декораций, потому что действие большинства представлений развивалось в царском дворце или в храме. Позже справа и слева от орхестры к скене стали пристраивать параскении — помещения, где хранилось театральное имущество и ненужные декорации.

С самого начала древнегреческий театр был учреждением общественным. Он содержался на средства из городского бюджета и пожертвования состоятельных граждан.

Актерами в таком театре были только мужчины. Они выходили на орхестру в масках, потому что мимика живого лица не была видна зрителям, сидевшим в огромном амфитеатре.

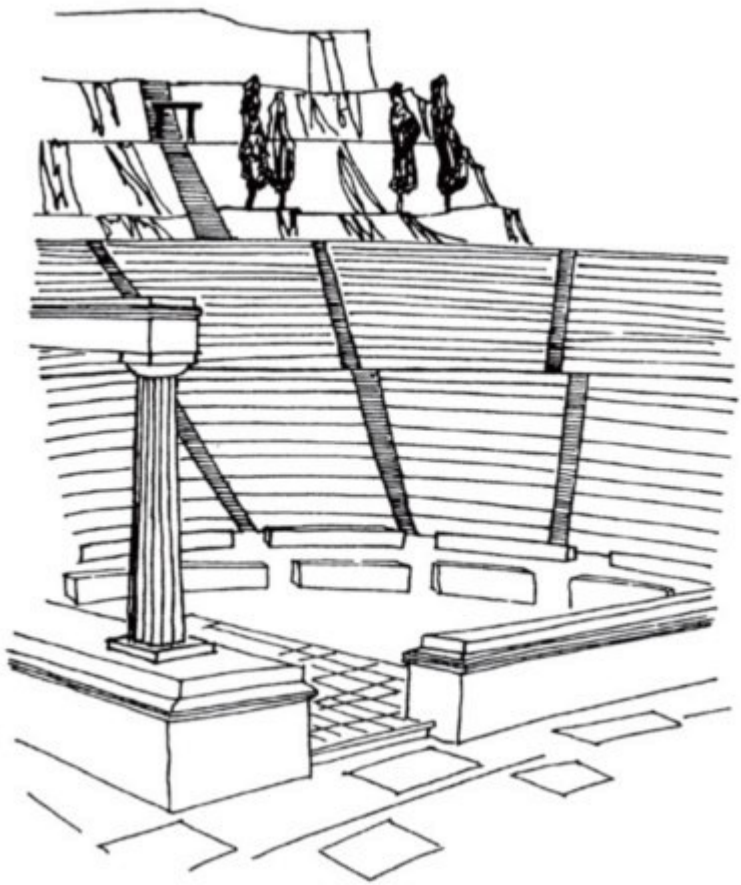
Нередко актер менял маску прямо во время действия: таким способом он показывал смену душевных состояний своего героя. На ногах актеров была специальная обувь на высокой подошве — котурны. Надев их, актер становился выше ростом, что придавало персонажу монументальность.

Кроме актеров, на сцене постоянно находился хор, который подсказывал зрителям, что именно и где происходит перед ними, и комментировал действия актеров.

Как был устроен римский амфитеатр?

Римский амфитеатр назывался также ареной (от латинского слова «arena» — песок).

Он представлял собой огражденное место круглой или овальной формы, вокруг которого уступами располагались каменные скамьи для зрителей. В амфитеатре происходили спортивные состязания и кровавые битвы гладиаторов.



Арены Нима во Франции и римский Колизей так хорошо сохранились, что там до сих пор устраиваются корриды и идут драматические и оперные спектакли. Много веков назад совсем иные, кровавые, спектакли привлекали сюда тысячи древних римлян: здесь бились насмерть гладиаторы. Побежденный боец мог попросить публику оставить его в живых. Если большинство зрителей поднимало вверх большой палец, то ему даровалась жизнь до следующей схватки. Здесь же бросали на растерзание диким зверям приговоренных к смерти и убивали первых

христиан.

Сколько длились спектакли в театре Древней Индии?

Театрализованные представления появились в Древней Индии еще в начале второго тысячелетия до нашей эры. Любопытно, что их основные жанры дошли до нас практически в неизмененном виде. В традиционном индийском театре существует два основных жанра — лила и якшагана.

По форме лила ближе всего к музыкально-танцевальной драме, ее представления строились на основе текстов из эпических индийских сказаний о богах «Махабхараты» и «Рамаяны». Эти грандиозные спектакли иногда длились целыми месяцами.

Никаких декораций в этом театре не было. Перед зрителями находились лишь актеры, одетые в яркие костюмы и особые маски. Оформление каждого костюма было строго регламентированным, все детали имели свое значение. Любопытно, что содержание пьес актер передавал не только словами, но и с помощью жестов. Заданные положения рук соответствовали определенным чувствам.

На юге Индии сложилась другая форма театрального представления — якшагана. Для нее также характерна тонко разработанная система жестов. Однако маска на актере отсутствовала, и он мог выражать свои чувства с помощью мимики. Каждый из персонажей якшаганы был наделен собственной манерой сценической речи, особыми жестами и даже походкой.

Символическое выражение состояний и поступков людей является особенностью театра Древней Индии. Чтобы понять данный спектакль, необходимо было знать систему условных знаков, то есть жестов и движений актеров.

С чего начался средневековый театр?

На исходе раннего средневековья на площадях и улицах крупных европейских городов появились гистрионы — странствующие актеры, развлекавшие зрителей. Во Франции их называли жонглерами, в Англии — менестрелями, а на Руси — скоморохами.

Искусный гистрион представлял собой театр одного актера, который показывал фокусы, акробатические номера, он также умел плясать, играть на нескольких инструментах или просто рассказывал удивительные истории.

Вместе с ним нередко появлялись ваганты — так называли исполнителей, которые распевали пародии на мотивы церковных гимнов. Например, вместо восхваления Господа они прославляли «Бахуса всепьющего», издеваясь над литургией и молитвами.

Чтобы защитить себя от преследований церкви, актеры объединялись в братства, притягивая к себе самых разных людей. Например, во Франции существовало «Братство беззаботных ребят», которые разыгрывали так называемые дурацкие действа, в которых святая церковь представала в облике «Матери дурехи».

Подобные представления и стали основой, на которой возник средневековый народный театр.

В каком году был основан Большой театр?

Большой театр был основан 28 марта 1776 года. Именно в этот день князь Петр Урусов получил правительственное разрешение на создание постоянной труппы актеров. Предшественники известнейших Шаляпина и Плисецкой играли в доме графа Воронцова на Знаменке. В 1780 году труппа переезжает в здание на Петровке. Однако это место оказалось не из счастливых. В 1805 году огромной силы пожар полностью уничтожает здание театра. Вскоре было построено Новое здание под руководством известнейших архитекторов того времени Бове и Михайлова. Но и оно просуществовало чуть больше четверти века, до нового пожара 1853 года.

Однако театр был практически немедленно воссоздан. Несмотря на тяготы Крымской войны, строительство нового театра под руководством известного архитектора А. Кавоса шло быстрыми темпами. Всего за два года — фантастические по тем временам сроки — в центре Москвы выросло огромное здание Большого театра, по праву считавшееся одним из крупнейших в Европе. Новый театр сразу же стал достопримечательностью Москвы, какими были до тех пор Покровский собор, башни Кремля, колокольня Ивана Великого. Именно 1856 год можно считать годом рождения современного здания Большого театра, которое вот уже 138 лет украшает Москву.

Как появился Малый театр?

«Прародителем» Малого театра был театр при Московском университете. Его труппа была создана в 1756 году, после Указа Императрицы Елизаветы Петровны, ознаменовавшего рождение профессионального театра в нашей стране: «Повелели мы ныне учредить Русский для представления комедий и трагедий театр…» Его артистами были учащиеся университетской гимназии.

На основе университетского был создан драматический Петровский театр. В эти годы его труппа пополнялась крепостными актерами. Здание в 1805 году сгорело. В 1824 году для театра перестроили особняк купца Варгина, и театр получил собственное здание на Петровской (ныне Театральной) площади и название — Малый.

Слово «малый» сначала даже писали маленькой буквы — ведь оно объяснялось только размерами здания в сравнении с Большим театром. Но вскоре слова «Большой» и «Малый» стали именами собственными.

Островский и Малый театр — имена, неотделимые друг от друга. Великий драматург написал 48 пьес, и все они были поставлены в Малом. Многие произведения были написаны Островским для бенефисов, по просьбе того или иного актера Малого театра.

Малый театр часто называют «Домом Островского». Островский писал пьесы специально для актеров этого театра и сам читал их будущим участникам спектакля. Он также проводил репетиции с актерами. Пьесы Островского сохраняют в Малом театре значительную часть репертуара.

Что такое театр Но?

Театр Но является одной из древнейших форм японского драматического искусства, появившегося, как и все древние театры, из религиозных обрядов. Его возникновение относится к середине VI века н. э. Однако за полторы тысячи лет его строгая и тщательно, до самых мелочей, регламентированная стилистика осталась практически без изменений.

Сцена театра Но лишена декораций, на ней установлен только большой шелковый задник с изображением сосны на золотистом фоне. Вдоль рампы всегда стоят несколько корзин с композициями из цветов и зеленых веток.

Действие спектакля развивается в медленном и торжественном темпе, перебиваемое лишь звуками барабанов, подсказывающих актерам нужный темп движения. Хотя все спектакли этого театра являются пантомимами (представлением, где актеры не произносят слов), сюжеты пьес понятны зрителям, потому что в их основе древние сказания и легенды, а также истории из жизни Будды. Иногда в действии участвует сказитель, гортанное пение и декламация которого соответствуют ритуальным позам актеров. Они одеты в яркие костюмы, а иногда и в устрашающие маски. Все актеры театра Но являются мужчинами, а женские роли обычно поручаются юношам.

Что такое театр Кабуки?

Театр Кабуки возник в Японии в середине XVII века. В отличие от традиционного театра Но, истоки его стиля лежат в народном искусстве. Само слово «кабуки» означает отклонение. Такое название этот театр получил из-за того, что его представления очень отличались от других видов зрелищного искусства.

Хотя на сцене театра Кабуки также нет никаких декораций, сама внутренняя архитектура зрительного зала служит фоном, на котором разыгрывается спектакль. Для этого используется множество дверей в разных концах зала, балконы, на которых иногда появляются актеры, специальные дорожки, по которым актеры передвигаются между зрителями. Любопытно, что зрители сидят не только перед сценой, но и справа и слева вокруг нее.

В театре кабуки также играют только мужчины. Представление состоит из танцев под пение, перемежающихся с драматическими сценками. Поэтому большое значение имеют не только движения, но и вокальные данные актера.

Репертуар театра составляют старинные классические пьесы, в которых рассказывается о жизни императора и о дворцовых интригах.

Что такое театр теней?

Театр теней существует в странах Юго-Восточной Азии, а также Индии много тысяч лет. В нем нет ни ширмы, ни декораций. Зрители сидят перед большим белым экраном, освещенным сзади яркой лампой.

Актеры-кукловоды также сидят за экраном, не с другой стороны. Тоненькими костяными палочками они прижимают к экрану плоские куклы, и тогда на полотне возникает яркая резная тень.

В теневых театрах издревле показывали пьесы, основой которых являлись мифологические и героические сказания. Они не требовали специальной подготовки зрителя, который с детства был знаком с основными мотивами и героями подобных произведений. Вот почему актеру нужно было только «показать» героя, а воображение зрителя дорисовывало остальное. И если кукольник почему-то ошибался, то зрители тотчас хором подсказывали ему, как и что нужно делать.

Очень часто в подобных спектаклях принимал участие сказитель, который рассказывал зрителям содержание эпизода, представленного на экране.

В современном мире также существует театр теней, где ставятся сказки и легенды.

Что такое театр цзацзюй?

Это слово означает в буквальном переводе с китайского «смешанные представления». Действительно, для пьес, которые идут на сцене театра цзацзюй, характерно объединение речевых и вокальных партий, музыки, танца и даже акробатических упражнений.

Спектакль этого театра идет на пустой сцене, и поэтому перед началом действия актеры рассказывают зрителям о том, что должно произойти: называют время и место действия, а также дают краткую характеристику самим себе.

Любопытно, что темп действия, разыгрываемого перед зрителями, зависел от важности изображаемых событий. Главные сцены спектакля шли в замедленном темпе, с многочисленными мелкими подробностями, второстепенные эпизоды разыгрывались как яркие динамичные интермедии.

Игра актеров была построена на условных приемах, канонизированных жестах и стилизованных движениях. В костюмах и гриме широко использовалась символика, особенно важен был цвет. Он характеризовал личные качества персонажа. Так, красный цвет являлся признаком смелости, белый — лживости и подлости, а желтый был цветом императора и Будды.

Интересной особенностью китайского театра является обыгрывание предметов. Например, поставленный перед сценой стол мог обозначать и гору, и алтарь, и даже крепостную башню. Выставленный на сцену черный флажок означал ветер, а красный — огонь или сражение.

Все персонажи китайского театра делились на четыре группы: шэн — положительные мужские роли, у — военные, дань — женские и чоу — комические. Для каждого из них был свой комплекс драматических жестов и приемов.

Что такое комедия дель арте?

Этот жанр театрального представления возник в Италии в XVI веке. В основе представления была не пьеса, а краткий сценарий, где намечалось общее развитие сюжета. Текст и отдельные ситуации артисты импровизировали прямо на глазах у зрителей.

При этом главные герои говорили на литературном итальянском языке, а остальные персонажи — на диалектах. Каждый из героев был одет в свой костюм и маску, закрывавшую лицо. Поэтому публика сразу же узнавала глупого Панталоне, хвастливого Капитана и лжеученого Доктора. Им помогали слуги — весельчак Бригелла, ребячливый Арлекино и веселая красотка Серветта.

С развитием драматургии комедия масок перестала существовать как независимый жанр, но ее действующие лица обрели бессмертие в творчестве Ж. Мольера, а также К. Гоцци и К. Гольдони. В XX веке они вновь появились в пьесах, поставленных Е. Вахтанговым и В. Мейерхольдом.

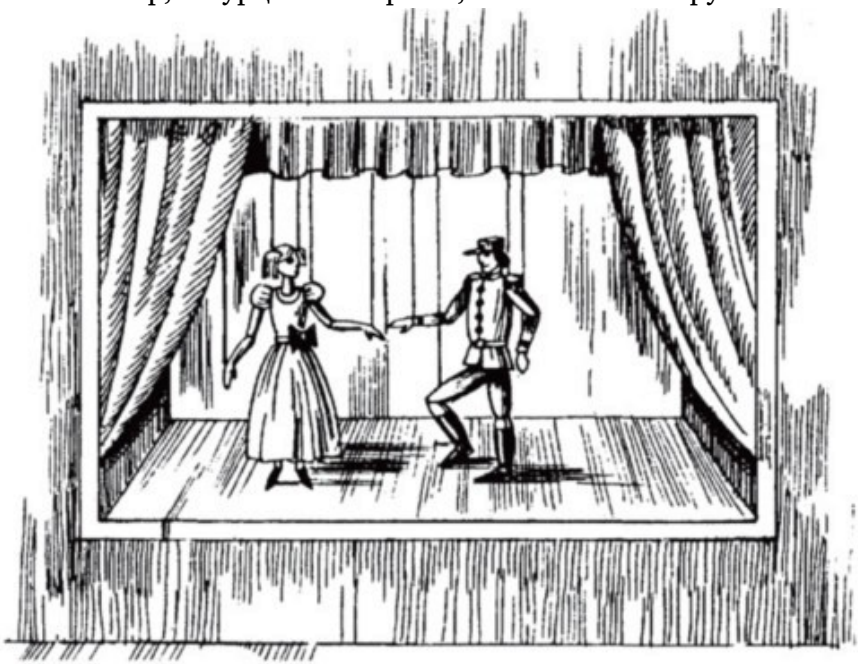
Когда появился кукольный театр?

Кукольный театр относится к тем видам искусства, которые представлены практически во всех странах мира. Его история насчитывает много тысяч лет и своими корнями уходит в глубокую древность.

По-видимому, кукольный театр возник как ритуальное искусство, потому что во всех странах его древние формы тесно связаны с религиозной тематикой.

Издревле существует также и народный кукольный театр. Основная его задача — смешить и развлекать зрителей. Вот почему так похожи друг на друга его главные герои, хотя они и носят разные имена: в Англии — Панч, во Франции — Полишинель, в Германии

— Каспар, в Турции — Карагёз, в России — Петрушка.



Для всех персонажей кукольного театра характерны такие черты, как жизнерадостность, умение найти выход из любой ситуации. Они говорят ярким, образным, доступным языком.

Как устроены куклы в кукольном театре?

За долгие века было создано множество различных конструкций кукол. Самые простые куклы называются перчаточные, потому что они надеваются на руку, как перчатки. Одна из самых известных кукол такого типа называется бибабо. Описание такой куклы мы находим в воспоминаниях В. П. Катаева.

Более сложно устроена кукла на палочках или тростях. К ее рукам, ногам и голове прикреплены тонкие длинные палки, с помощью которых кукловод может не только передвигать куклу, но и менять выражение ее лица, поворачивать голову, шевелить ушами. Перчаточные и тростевые куклы называют верховыми, потому что кукловод управляет ими, скрывшись за специальной ширмой.

Есть и такие куклы, которыми управляют не снизу, а сверху. Они называются марионетками. К разным частям тела куклы прикреплены тоненькие, невидимые зрителю нитки. Они соединены с вагой — специальным устройством, которое держит в руках кукловод. Дергая за нитки, он заставляет куклу кланяться, поворачиваться, бегать и даже танцевать на сцене. У сложных кукол-марионеток бывает по двадцать и даже тридцать нитей для управления. Конечно, двигают такую куклу несколько актеров. А зритель смотрит на сцену и недоумевает: как это кукла может быть настолько похожа на живого человечка!

Как начинались кукольные представления?

Существует много видов кукол, как вы знаете. Вот некоторые из них: перчаточные, тростевые, куклы для театра теней, марионетки. Это маленькие фигуры, управляемые веревками или проволокой сверху, тростями или руками снизу.

Куклы имеют такое же древнее происхождение, как сам театр. Первые куклы были изготовлены, вероятно, в Индии или Египте. Кукольный театр тысячелетней давности был обнаружен в обеих этих странах. Марионетки, т. е. куклы, управляемые веревками сверху, получили свое название в Италии. Для ранних христианских праздников создавались маленькие фигурки, объединенные сюжетом Рождества Христова, включая Христа-младенца, Деву Марию, и их приводили в движение веревками. Этот вид кукол получил название «марионетки», т. е. маленькая Мария.

В Китае, Японии, на Яве для кукольных представлений создавались фигурки, чтобы представлять героев, богов, животных из легенд и сказок. На Яве, в Таиланде и Греции возник театр теней. Он действовал по принципу помещения вырезанных плоских фигурок напротив вертикального экрана, с подсветкой сзади. Знаете ли вы, что великие композиторы, такие, как Моцарт, Гайдн, Глюк писали оперы специально для кукольных театров?

Одна из наиболее любимых детских историй рассказывает о приключениях Пиноккио — куклы, которая стала очень популярной. Во многих странах существует аналогичный известный персонаж. Он известен в Англии под именем «Панч», «Пульчинелло» — в Италии, «Полишинель» — во Франции.

Куклы могут иметь любые необходимые размеры. Существуют марионетки высотой только в 15 см, а некоторые достигают 9–12 метров. Также возможно сделать кукольных животных, которые будут не менее хорошими кукольными актерами.

Какие виды балета существуют?

Традиционный, или классический, балет придерживается строгих правил и традиций. Существуют стандартные позиции для рук, ног и кистей, а также специальные движения, которые обуславливают медленное и плавное перемещение актеров.

В классическом балете музыка исполняется только оркестром, тщательно продумывается сценарий и великолепные костюмы. Часто в балете рассказывается какая-либо история, но сами танцующие не говорят ни единого слова. Они «показывают» историю с помощью пантомимы (особых жестов), а также используя пластику своих тел. Это так называемая драматургия балета. Тот же, кто придумывает танцевальные движения, создает зримый сценический образ, называется хореографом.

Становление балета как самостоятельного вида театрального представления произошло на рубеже XVIII–XIX веков. Некоторые балетные постановки того времени вошли в историю искусства. Их до сих пор танцуют на многих сценах мира. Такова, например, «Жизель» — балет на музыку французского композитора Адана, где рассказана трогательная и вместе с тем трагическая история юной деревенской девушки, умирающей от любовной тоски. Она была впервые поставлена в 1841 году. Вторая жизнь этого балета началась в XX веке, когда в нем блистали выдающиеся русские балерины — А. Павлова, Г. Уланова, М. Плисецкая.

В искусстве XIX века складывается особый жанр симфонического балета, в котором танец и музыка являются равноправными составляющими сценического образа. К таким постановкам можно отнести балеты П. Чайковского «Спящая красавица» и «Лебединое озеро», И. Стравинского «Весна священная», «Петрушка», «Жар-птица», С. Прокофьева «Золушка».

Иначе выглядит так называемый современный балет, который своим внешним видом существенно отличается от классического балета.

Прежде всего, он предполагает более свободные, современные движения, больше всего похожие на обычный танец. Шаги в современном балете не определяются заранее, возможна их импровизация. Иногда вместо того, чтобы представлять какую-либо историю, танцоры просто движутся в соответствии с мелодией, какой-то темой или даже подчиняясь собственному настроению. Гораздо большее значение в современном балете имеют и сценические эффекты.

Какой балет самый древний?

С глубокой древности в африканской стране Камбодже живет и развивается театр балета. Как особый жанр он сложился в XV веке. Танцевальный спектакль проходит в сопровождении хора, который передает текст сказания, разыгрываемого перед зрителями.

Сюжеты традиционного балета заимствуются из древних сказаний. Самыми популярными являются легенда о Раме, а также сказания о приключениях принца Преах Санга.

Камбоджийские танцы строятся в соответствии со строгими канонами, даже самые мелкие жесты актера имеют определенный смысл. Например, открытая ладонь, показанная зрителям, выражает торжество победы. Не менее строгим правилам подчинены и сценические движения: длина шага, изгиб корпуса, положение головы.

Основные роли в камбоджийском балете исполняют женщины, их костюмы состоят из ярко расшитой юбки и белой блузы, поверх которой надеваются золотые украшения. Никаких масок они не надевают, но лица обязательно гримируют белилами, выделяя только рот и брови. Актеры-мужчины также могут появиться на сцене. Но они всегда одеты в маски и изображают вспомогательных персонажей — богов, демонов, зверей.

Какими были первые оперные театры?

Долгое время опера была доступна лишь особам царских кровей. Она была их любимым развлечением и главным украшением королевских праздников. В 1637 году в Италии произошло событие, навсегда вошедшее в историю музыкальной культуры: в этом году в Венеции был открыт первый оперный театр. Театр, получивший название «Сан-Кассино», вывел оперу из дворцов и подарил ее широкой публике.

В театре была установлена плата за вход, и «простой» человек, или, как его еще называли, буржуа, всегда мог получить место в партере или на галерее.

Удобство места зависело только от толщины кошелька любителя оперного искусства.

Оперный театр, существовавший более трехсот лет назад, конечно же не был похож на театр наших дней. Ложи, как правило, занимались выкупившими их аристократами, и считались их собственностью. Они обставляли их собственной мебелью, приносили ковры, вывешивали кружевные занавески. Здесь хранились даже столовые приборы, поскольку высший венецианский свет тут же, в ложах, и ужинал, принимал гостей, играл в карты и кости, обсуждал свои проблемы. Все это происходило за задернутыми шторами, которые открывались лишь во время особенно интересных сцен. По традиции эти ложи оставались в собственности семей, которые, жертвуя театру немалые деньги, были как бы его основателями и меценатами.

В первых оперных театрах партер почти не оборудовался. Поэтому многие зрители сами приносили стулья и другую пригодную для сидения мебель. Зачастую это приводило буквально к ярмарочной суете, а нередко и к шумным потасовкам. Оперный спектакль тех времен проходил совсем не в такой благоговейной тишине, как сейчас: певцы, музыканты и дирижер вели со зрителями «борьбу» не только за успех, но и за то, чтобы их просто слушали.

Кто создал первый оперный шедевр?

Первые в истории музыки оперы писались к торжествам в честь царствующих особ. Так, опера «Эвридика» композитора Джакопо Пери служила одним из блистательных украшений празднеств по случаю свадьбы французского короля Генриха IV и Марии Медичи. Успех первых оперных композиторов Пери и Каччини был так велик, что герцог Мантуанский Винченцо, на службе у которого состоял гениальный Монтеверди, предложил и своему придворному попробовать себя в музыкальной драме.

Желание господина было выполнено. Причем проба пера маэстро на поприще оперного искусства оказалась подлинным шедевром. Опера «Орфей» (либретто Алессандро Стриджо), написанная на сюжет древнегреческой легенды о трагической любви Орфея и Эвридики, впервые была показана в начале 1607 года, и публика, то есть двор герцога Мантуанского, была очарована. Успех представления характеризуется и тем, что дважды, в 1609 и 1615 годах, опера публиковалась. Событие по тем временам выдающееся.

Композитор Клаудио Монтеверди по праву считается первым классиком оперы. Опера «Орфей» — шедевр музыкально-театрального искусства, до сих пор не сходящий со сцены ведущих оперных коллективов мира. Это был чрезвычайно одаренный и прекрасно образованный музыкант: композитор, певец, скрипач.

В историю музыки автор 19 опер Монтеверди вошел и как создатель первой оперной увертюры. Через год после премьеры «Орфея» композитор показывает свое новое произведение — оперу «Ариадна», ноты которой (кроме одной арии), к сожалению, не сохранились.

Кто считается первым русским оперным классиком?

Первым русским оперным классиком считается известный композитор Михаил Иванович Глинка. Он создал прекрасную оперу «Жизнь за царя», в основу либретто которой был положен подвиг крестьянина из Костромы Ивана Сусанина. Глинка работал над оперой с огромным желанием. Истинный патриот России, он писал музыку, в основе которой народные напевы.

Премьера оперы «Жизнь за царя» состоялась 27 ноября 1836 года в Петербурге, в здании оперного театра. В кассе не было ни одного лишнего билета, зал был переполнен. И ожидания публики оправдались: успех оперы был огромным. Все в ней было необычно и замечательно: музыка, напоминающая задушевные русские песни, яркий герой, народные костюмы. Особенно впечатлял заключительный гимн «Славься», исполненный многоголосым хором и оркестром с настоящими колоколами. Такого русская сцена не знала. В этот вечер поистине родилась первая национальная опера.

«Жизнь за царя», автора которой по праву называют отцом русской классической оперы, до сих пор с неизменным успехом идет на сцене многих российских театров.

Когда возникла частная русская опера?

Частная русская опера — оперный театр, созданный на средства знаменитого мецената и промышленника Саввы Ивановича Мамонтова, — открылась в Москве в 1885 году. Она находилась в здании театра на Большой Дмитровке. Значение ее в развитии русского музыкального и театрального искусства огромно.

В частной русской опере работали многие известные певцы того времени, например И. Забела-Врубель, Ф. Шаляпин, Л. Собинов, а также композиторы — С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков. Частная опера стала началом карьеры для многих из этих выдающихся артистов. Так, успешные выступления Шаляпина в опере Римского-Корсакова «Садко» выдвинули его в число лучших русских певцов.

Репертуар оперы Мамонтова (как ее чаще называли) отличался от императорских театров тем, что в нем преобладали произведения русских композиторов. Постановка именно русских спектаклей определила дальнейшее развитие национальной культуры в целом. Так произошло, например, после премьеры оперы Мусоргского «Хованщина», ставшей началом развития русской исторической драмы. Здесь также впервые были поставлены оперы «Царская невеста» и «Сказка о царе Салтане».

Опера сыграла свою роль и в становлении ряда русских художников. Ведь вместо принятых в то время ремесленных декораций для каждого из спектаклей делалось тщательно продуманное живописное оформление. Его авторами были будущие выдающиеся художники, такие, как В. Васнецов, К. Коровин, В. Поленов, В. Серов.

Опера Мамонтова просуществовала до осени 1904 года. Однако после ее закрытия из-за финансовых затруднений коллектив не распался, а продолжал работать в оперном театре Зимина, который находился в помещении театра «Аквариум». Одна из наиболее известных постановок, созданная в опере Зимина, — «Золотой петушок» Римского-Корсакова, где декорации и костюмы были выполнены по эскизам художника И. Билибина.

С 1908 года опера снова вернулась на Большую Дмитровку, где успешно существовала до начала 1924 года.

Что такое оперетта?

Опереттой называется форма легкого музыкального театра. Это сентиментальная драма, положенная на музыку. Место действия в оперетте — это обычно правдоподобный мир или экзотическое место, которое создается красочными декорациями и костюмами. Многие из главных героев — принцы и принцессы, мужчины, носящие офицерскую форму, и леди в элегантных платьях.

Что касается содержания оперетты — это почти всегда некая сентиментальная любовная история. Добрые люди торжествуют, злые — наказаны, любовники, в конце концов, соединяются.

Оперетта зародилась в Европе ближе к концу XIX века. Композитор Франц фон Зуппе — человек, много сделавший для создания формы этого музыкального театра. Он придал особое значение романтике и чувству, а не комедии. Фон Зуппе был одним из первых композиторов, придавших вальсу важную роль в музыкальной партитуре, и после этого большинство оперетт включали большие вальсовые сцены.

Иоганн Штраус написал несколько самых известных оперетт и изобрел основные особенности жанра. Его оперетта «Летучая мышь», вероятно, одна из популярнейших оперетт, когда-либо написанных. Она все еще возрождается на многих сценах мира.

Вторая известнейшая оперетта — «Веселая вдова» Франца Легара.

В конце XIX века оперетты стали популярными в Соединенных Штатах, и вскоре появилось много американских композиторов, создавших много известных оперетт. Среди них был Виктор Герберт, сочинивший «Дети в Стране Игрушек» и «Капризную Мариетту», и Рудольф Фримль, написавший «Розмари» и «Корольбродяга».

Возможно, последним композитором Америки, писавшим великие оперетты, был Зигмунт Ромберг. Он автор таких произведений, как «Песня пустыни» и «Новолуние».

Оперетта была формой развлечения, доставлявшей миллионам людей огромное удовольствие.

Что такое пастораль?

Представьте себе такую картину: солнечная лужайка; травка не жесткая, не колючая, а покрывающая землю этаким нежным изумрудным ковриком; пасутся овечки — чистенькие, ухоженные, будто из парикмахерской; здесь же разговаривающие друг с другом, воркующие, словно голубки, нежно улыбающиеся пастушок и пастушка. Загляденье! Мечта! Эта пастушеская идиллическая сценка по-французски называется пастораль.

О тихом пастушеском счастье мечтали еще древние греки, которые назвали эту мечту словом «идиллия». Древние же римляне дали ей название «буколика».

Мечтали о подобном и французские короли, когда, устав от политики и ужасных войн, изображали из себя пастушков, танцуя в балете. Мечтали о пастушеском рае философы, когда звали сограждан к простым радостям сельской жизни. Мечтали об этом поэты и художники, подбирая для своих произведений самые приятные слова и нежные краски.

И, конечно же, не отставали композиторы — сочиняли пасторали-оперы, пасторали-балеты и другие музыкальные произведения с красивыми и простыми пастушескими историями и настроениями. Существуют даже пасторальные симфонии. Самые знаменитые из них написаны Бетховеном, Глазуновым и Гречаниновым.

Что такое моралите?

Моралите (от французского morale — нравоучение) — один из жанров средневекового театра. Наибольшее распространение он получил на рубеже XIV–XV веков. Эти постановки были распространены в крупных европейских городах во время праздников и народных гуляний. Сюжеты в основном брались из притч и коротких рассказов назидательного характера.

Играли моралите на балаганных подмостках. Декорация представляла собой сложную конструкцию, где наверху располагалось нечто вроде балкона, обозначавшее царство небесное. В середине находилась земля, а ниже — преисподняя.

Любопытны действующие лица моралите, которые представляли собой не конкретных людей, а аллегорические персонажи, олицетворявшие чувства и человеческие качества. Они назывались Вера, Разум, Скупость, Беспутство, Глупость, Надежда.

Обычно персонажи, олицетворявшие противоположные качества, выходили на сцену с разных сторон, образуя симметричные группы.

Представление всегда имело счастливый конец, за которым следовал эпилог, содержащий нравоучение. В нем прославлялись страдания и кротость и порицались жестокосердие и скупость.

По существу, моралите представляло собой не пьесу, а представленный актерами философский диспут. Поэтому главным в нем было не действие, а споры, которые вели между собой актеры. Вместе с тем представления носили сатирический характер, забавляя зрителей, поэтому они всегда пользовались популярностью.

Что такое феерия?

В названии (от fee — фея, волшебница) отразились особенности специфического жанра театральных спектаклей, в которых изображаются фантастические происшествия с использованием самых разнообразных постановочных эффектов.

Полагают, что первые феерии появились во Франции в начале XVIII века (спектакли по сказкам Перро в королевском театре, пьесам П. Корнеля «Андромеда» и «Золотое руно», Мольера «Психея»).

В XIX веке феерия сочетается с мелодрамой, оперой, пантомимой. Элементы феерии и водевиля использовались в тех спектаклях, где были задействованы одновременно реальные персонажи и сверхъестественные существа. Феерия принимает различные формы в театре оперы, балета, пантомимы или в пьесах с фантастической интригой («Сон в летнюю ночь» В. Шекспира). Многое зависело от технической оснащенности театра и фантазии постановщика.

Как самостоятельный жанр феерия оформляется к середине XIX века. Одной из первых постановок следует считать феерию по роману Ж. Верна «Вокруг света за восемьдесят дней». Во время представления на сцене разжигали костер, и даже выводили настоящего слона.

Постановщик феерии устраивает спектакль, в котором совершаются совсем иные действия, чем в реальном мире. Неожиданные события буквально завораживают зрителя, даже взрослый превращается в ребенка, который ожидает чуда. Присутствующие на представлении начинают верить в невероятное, они забывают о том, что визуальные эффекты создаются с помощью сценических машин: актеры летают по воздуху, появляются «настоящие корабли», «бьют» фонтаны.

Феерия уводит зрителя в мир грез и сновидений, заставляя забыть о проблемах и просто наслаждаться зрелищем. Происходящее часто не имеет строгого сюжета, главным становится стремление произвести максимальный эффект. Среди участников на сцене появляются призраки и мертвецы, окружающие предметы начинают двигаться, петь и танцевать.

Часто форму феерии используют фокусники, создающие необычайно яркие представления. Так, Д. Копперфильд заставляет исчезать даже такие огромные предметы как Статуя Свободы или железнодорожный вагон.

Количество визуальных эффектов во время феерии практически неограниченно. Они предполагают игру освещения,

фейерверки, бесконечные переодевания, спортивные номера.

В современном шоу-бизнесе преемниками феерии считаются разнообразные фестивали, спортивные представления, шоу фокусников, цирковые представления и даже балет на льду.

Что такое пантомима?

Пантомима занимает совершенно особое место среди видов сценического искусства. Обычно пантомимой называют представление, в котором сценический образ создается за счет движения, мимики и жестов актеров.

Хотя этот жанр был известен еще в античные времена и имеет многовековую традицию развития, его расцвет приходится на 20-ые годы XX века. В это время во Франции появляется первый в мире театр пантомимы, основанный режиссером Этьеном де Кру. Несмотря на то, что сюжеты пантомимы напоминали притчи, «бессловесные разговоры, которые вели актеры, оказались не менее интересными, содержательными и убедительными, чем словесные диалоги». Это мнение о пантомиме К. С. Станиславского показывает, что пантомима является полноправной театральной формой.

Благодаря деятельности учеников де Кру, среди которых был и знаменитый актер, мим Марсель Марсо, театры пантомимы появились во многих странах Европы и Америки. В России она связана с именами клоунов О. Попова и Л. Енгибарова, которые на арене цирка не только веселили зрителей, но и изображали трогательные лиричные сценки.

Кто такой мим?

Мим — это актер, который играет без слов. Он выражает чувства и мысли при помощи движений тела, рук и мимики лица, то есть пантомимы.

Мимика значит подражание. В античном народном театре публика с удовольствием смотрела на игру актеров, которые не столько словами, сколько жестами изображали высмеиваемых лиц. Так родилось искусство пантомимы, которое получило второе дыхание в средние века в Италии.

Персонажи итальянской комедии Пульчинелла и Арлекино

стали излюбленными героями мимов. А в XIX веке талантливый французский актер-мим Жан-Батист Дебюро создал всемирно известный образ Пьеро.

Что такое антреприза?

Понятие антрепризы возникло в европейской культуре в первой половине XVI века, когда стали появляться первые профессиональные театры. Они делились на дотационные (государственные, придворные, их называли еще и казенными) и антрепризные, то есть существующие на заработанные деньги.

Антрепризный коллектив складывался благодаря предприимчивости того, кто его организовывал, собирал труппу, подбирал репертуар. Полученный доход делился поровну.

Одним из первых антрепренеров был французский драматург Ж. Б. Мольер, выступавший как режиссер и актер. Позже антрепризы организовывали известные театральные актеры (Дж. Гаррик, Э. Дузе, Э. Пискатор).

В русском театре антреприза появилась намного позже, лишь в шестидесятые годы XIX века, когда владельцы крепостных театров начали отпускать своих актеров на «отхожий промысел». Из таких актеров сколачивалась труппа, которая переезжала из города в город и показывала зрителям одну и ту же постановку. Большая часть денег поступала хозяину. Постепенно в России появились и первые театральные предприниматели, ими становились актеры или богатые любители театра, меценаты.

До 1882 года антреприза существовала только в провинции. В обеих столицах Москве и Петербурге царили казенные, императорские театры с жесткой репертуарной политикой. Когда же у актеров этих театров появилась возможность выступать в антрепризных спектаклях, они восприняли это как возможность расширения своего творческого потенциала. В антрепризах охотно участвовали ведущие артисты своего времени — М. Ермолова, В. Комиссаржевская, М. Саввина. На провинциальных сценах они играли те роли, на которые не могли рассчитывать на официальной сцене. Они рассматривали свое участие в антрепризе как возможность выхода из состава труппы и творческого общения с актерами других театров.

В Москве в девяностые годы XIX века большой известностью пользовалась Частная опера С. Зимина и театр Ф. Корша. Последний возник как гастрольная труппа, кочевавшая по российской провинции. Позже Корш приобрел в Москве участок земли на Театральной площади и построил здание собственного театра. Репертуар в его театре складывался из развлекательных комедий и переводных пьес, и во многом зависел от вкусовых пристрастий владельца. Антрепренер Н. Синельников видел в антрепризе искусство, но он сумел наладить ритмичную работу

великолепных актеров.

Иначе был организован театр К. Незлобина. Он начался с приобретения здания и рекламы. Стремясь к максимальной прибыли, Незлобин привлекал известных актеров, которые должны были сыграть главные роли. Спектакли в его театре ставили ведущие режиссеры того времени. Их имена должны были прежде всего привлекать публику. Ставка на актеров и режиссеров помогала владельцу извлекать прибыль.

В начале XX века из некоторых антрепризных театров складываются профессиональные коллективы: ведущее место среди них сразу же занял Московский художественный театр под управлением К. Станиславского. Возникнув как любительская антреприза на средства собранные несколькими предпринимателями, Московский художественный театр вскоре превратился в высокопрофессиональный коллектив, пьесы для которого писали ведущие драматурги.

После 1917 года, когда театры становятся государственными учреждениями, антреприза перестает существовать. Она возрождается лишь в конце семидесятых годов XX века, когда организуются первые студийные театры (Театр Марка Розовского, Театр на юго-западе). Но проходит еще целое десятилетие, прежде чем появляются настоящие антрепризы, создаваемые как содружество актеров (одним из наиболее удачных является театр «Школа современной пьесы»).

В 1989 году режиссер Л. Трушкин организует «Театр Антона Чехова». Спектакли показываются сначала в Москве, затем труппа ездит с ними по городам России. Обычно Трушкин приглашает ведущих актеров из других театров на конкретные роли. В середине девятисотых годов антрепризные театры открывают некоторые ведущие актеры — Ю. Яковлев, А. Калягин. В них играют известные актеры и недавние выпускники театральных институтов. Только в Москве в конце 1990-х годов работало порядка десятка антрепризных групп, связанных с именами ведущих актеров и режиссеров — «Проектный театр», «Русская антреприза» М. Казакова, «Театр Луны» С. Проханова

В 1990 году появляется сразу несколько коллективов, которые выступают на клубных сценах или в кинотеатрах, арендуя помещение для разовых выступлений. Постепенно они приобретают и собственные залы. Так коллектив под руководством Р. Виктюка работает на сцене Дома культуры имени В. Русакова. Подобные показы идут с минимальным количеством декораций, поэтому практикуются дуэты или трио актеров. Спектакли рассчитываются на определенных исполнителей, замена действующих лиц не предполагается.

Стремление привлечь популярные имена приводит к тому, что в качестве актеров выступают и популярные актеры шоу-бизнеса, чаще других в конце девяностых годов XX века выступали Анжелика Варум, Кристина Орбакайте, Алена Свиридова.

Устроители спектаклей полагают, что имя актера обязательно должно быть на слуху, иначе провинциальная публика просто не пойдет на спектакль. Поэтому и состав актеров антрепризы строго ограничивается, новичок практически не может сюда попасть даже на второстепенные роли.

Постепенно сложилась плеяда антрепризных режиссеров. Кроме упомянутого выше Виктюка, к таковым, в частности, относится П. Фоменко, который постоянно ставит спектакли в других театрах. Известны его работы в Театре имени Е. Вахтангова. В антрепризах также работают известные режиссеры И. Райхельхауз, В. Фокин. Особое распространение получают гастрольные сольные выступления одного актера, программа которого составлена из концертных номеров и фрагментов спектаклей.

Иногда такие выступления используются для обкатки программы, которая позже появляется на сцене как самостоятельное целое. Такие спектакли представляются публике как бенефисные, приуроченные к юбилеям знаменитых актеров. Известен Музыкальный проект Л. Гурченко, в котором режиссер А. Житинкин поставил «Бюро счастья» А. Бородянского.

Отечественные антрепризные спектакли пока ориентированы на запросы непритязательного зрителя, они призваны прежде всего развлекать, но не обучать и воспитывать.

Что такое «Комеди Франсез»?

В 1643 году молодой Жан Батист Поклен, сын королевского обойщика, взял псевдоним Мольер и организовал труппу актеров-любителей. Но поскольку зрители шли на его спектакли, Мольер решил разъезжать по провинции. В 1661 году Мольеру и его труппе была предоставлена сцена театра в Пале-Рояль. Именно здесь великий драматург создал свои шедевры «Тартюф», «Лекарь поневоле» и проч. Здесь он играл последний раз в «Мнимом больном», а потом через несколько часов умер.

После смерти драматурга его актеров выгнали из театра. Они объединились с труппой «Отеля Бургонь» и в 1680 году взяли название «Комеди Франсез». Это был единственный коллектив, которому разрешили играть в Париже.

Восемьдесят лет спектакли «Комеди Франсез» шли в зале для игры в мяч. И лишь незадолго до революции замечательный театр переехал в специальное здание для театра. А в 1790 году актеры «Комеди Франсез» обрели наконец постоянный кров в новом театре на площади Ришелье. Наполеон дал ему официальный статус. Три столетия существует этот театр. Три столетия в нем ставятся прекрасные спектакли классического репертуара, в которых участвуют лучшие французские актеры.

«Дом Мольера» — вот еще одно название «Комеди Франсез». Кто же, как не Мольер, является основателем театра!

Кто такой Рудольф Нуриев?

В истории балета есть немало имен, каждое из которых стало явлением в истории этого вида искусства. Однако трагическая судьба Рудольфа Нуриева осталась в памяти многих как пример борьбы человека с обстоятельствами, а может быть, даже и самим собой.

Всемирно известный русский танцовщик покинул родину в сложное время. Более 15 лет он был звездой Лондонского королевского балета, постоянным партнером великой английской балерины Марго Фонтейн. Среди исполненных им партий — герой в «Сильфиде», принц в «Спящей красавице». Последние свои годы он прожил во Франции, занимаясь не только танцами и преподаванием, но и собирая превосходную коллекцию произведений искусства.

Однако все его планы перечеркнула страшная болезнь — СПИД. Танцовщик покинул сцену, однако не замкнулся в своем одиночестве. Нуриев много общался с людьми, давал показательные уроки, посетил театр, где он начал свою профессиональную карьеру, — Мариинский театр в Санкт-Петербурге. В 1994 году его не стало, ему было всего 55 лет.

Что такое сценография?

Сценографией называют искусство создания зрительного образа спектакля, для чего служат декорации, костюмы, свет, различная постановочная техника.

Основой сценического решения спектакля являются декорации. Это оформление сцены, воссоздающее обстановку, в которую развивается действие спектакля. Обычная декорация состоит из задника, ряда кулис и объемной части — расставленной по сцене мебели, деталей строений и т. п. Все остальные предметы, которые находятся на сцене и используются походу спектакля, — посуда, настольные лампы — словом, все то, чем пользуются актеры во время действия, называется реквизитом.

Поскольку по ходу спектакля место действия меняется, декорации также должны меняться. Для этого используются различные механизмы. Наиболее распространенным является поворотный круг, вмонтированный в пол сцены. На нем заранее устанавливаются все декорации, необходимые для спектакля, и по ходу действия он просто поворачивается нужной стороной к зрителям.

Важнейшим элементом оформления спектакля является свет. Он завершает труд художников и преображает декорацию: раскрашенный холст превращается в бархат и парчу, фанера и картон — в сталь или гранит, стекляшки — в хрусталь или алмазы, фольга — в золото и серебро.

С помощью света на сцене можно показать солнечное утро или зимний день, глубокую ночь или осеннюю мглу. Свет может изменять настроение всей сцены — быть унылым или праздничным, тревожным или радостным. Сценографическое решение спектакля — результат совместных усилий многих людей — художников, осветителей, гримеров, костюмеров.

Что такое техника сцены?

Когда ты приходишь в театр и смотришь спектакль из зрительного зала, то вряд ли представляешь себе, сколько разнообразной техники применяется во время действия.

Когда раскрывается занавес, то мы видим лишь небольшую часть сцены — сценическую площадку, на которой происходит действие. Это второй этаж, а всего сцена современного театра имеет три этажа. Первый этаж, или трюм, расположен ниже зрительного зала и всегда скрыт от зрителя. Иногда часть пола сцены делается подъемной, что позволяет подавать декорации снизу.

Спереди сценическая площадка отделена от зрительного зала каменным порталом. На нем размещены один или несколько занавесов, закрывающих сцену от зрителя. Справа и слева от портала находятся карманы — площадки, на которых хранятся и монтируются декорации, необходимые для спектакля. Они закрыты от зрителя рядом кулис — декоративных полотнищ прямоугольной формы, висящих справа и слева от сцены.

Замыкаются кулисы задником — полотнищем, висящим вдоль всей сцены. Сверху над кулисами висят падуги — узкие длинные полотнища, которые составляют своеобразный потолок над сценической площадкой.

Под самым потолком располагается третий этаж сцены — туда поднимаются декорации с помощью системы лебедок. Его главной частью являются колосники — деревянная решетка, на которой размещается световая аппаратура и подъемные механизмы.

Всеми этими механизмами управляет машинист сцены. Вместе с режиссером, ведущим спектакль, он создает тот неповторимый мир, который мы и называем театром.

Как создается театральная декорация?

Работа над декорацией начинается с составления эскиза, приблизительного рисунка того, как будет выглядеть сцена в спектакле. Вначале готовятся общие эскизы основных сцен, где художник-сценограф определяет внешний облик спектакля. Затем прорабатывается последовательность отдельных картин. Наконец, на основании общего эскиза художник строит объемный макет оформления сцены, а также разрабатывает эскизы отдельных частей оформления — задника, объемной части, декораций по бокам. На макете отрабатывается расстановка отдельных элементов и их будущие размеры и объемные соотношения.

Обычно над макетом художник работает вместе с режиссером спектакля. Только после того, как определится режиссерский образ постановки, начинается проработка отдельных частей декорации. Одновременно с макетом идет проработка эскиза задника и кулисных полотен. Изготовляются масштабные копии с точным соблюдением всех соотношений.

На их основе в декорационном цехе изготовляют настоящие декорации. Вначале строятся объемные конструкции, которые заполнят основное пространство сцены, и задник. Как правило, художник устраивает несколько просмотров, части декораций монтируются на сцене, чтобы проверить объемные соотношения и выбор размеров. В результате предварительных монтировок вносятся изменения. Иногда приходится укрупнять рисунок задника или вводить на нем определенные цветовые детали.

Когда завершается процесс создания основных объемных деталей, начинается оформление сцены. По эскизам художника-декоратора изготавливаются ковры, занавеси, люстры, предметы мебели. На данном этапе сценограф работает с художником по костюмам. Во время предварительных монтировок проверяется соотношение цветового решения всех элементов оформления, на заключительном этапе подготовки в работе начинает участвовать и художник по свету. Он расставляет стационарный и передвижной свет, высвечивая одни элементы декорации и затемняя другие.

Что такое сценические эффекты?

Чтобы усилить воздействие театральной постановки на зрителей, в ней часто применяются сценические эффекты, их цель — создать у зрителя слуховую или зрительную иллюзию того или иного явления природы. Они использовались еще в Древней Греции, когда с помощью специальных барабанов воспроизводились необходимые по ходу пьесы шумы.

До настоящего времени сохранился набор необходимых приборов, имитирующих наиболее распространенные шумы. Например, чтобы изобразить дождь, используют вращающийся жестяной барабан, внутрь которого насыпан обыкновенный горох. Эффектный удар грома получается при ударе по железному листу, подвешенному на специальной раме.

Широко применяются и световые эффекты, для которых используют прожектора и специальные проекторы, они помогают изображать снег, бегущие по сцене облака, радугу, игру света на морских волнах, радугу.

Интересен так называемый «черный кабинет», в котором люди и предметы могут исчезать прямо на глазах у зрителей и даже свободно плавать в воздухе. Эффект основан на том, что человек, одетый в костюм из черного бархата, не виден на фоне задника такого же цвета. Данный прием использован, например, в спектакле МХАТа «Синяя птица».

Особенно распространены сценические эффекты в шоу-бизнесе, где для их постановки применяется самая современная техника, разнообразные лазеры, мелькающее освещение, сверкающие краски, невидимые при обычном освещении.

Что такое бутафория?

Бутафория — это поддельные предметы, которые употребляются в театральных постановках вместо настоящих вещей, а также детали декораций и театральных костюмов. Это слово произошло от итальянского buttafiori — так назывался рабочий, который подавал артистам необходимые по ходу действия предметы.

Удаленность от зрителя и использование световых эффектов позволяют современным художникам-бутафорам достигать впечатления реальности самыми простыми средствами. Из веревки делается резьба по дереву, из жести — хрустальная посуда, из папье-маше — мрамор, гранит или бронза.

Бутафория выступает как важное художественное средство. Во многих театрах имеются специальные бутафорские цехи.

От бутафории нужно отличать реквизит. К реквизиту относятся все предметы, которые находятся во время действия на сцене, — картины, часы, посуда, вазы, очки, ручки, шпаги и т. п. Реквизитом всегда называют подлинные предметы. С ними работает реквизитор, который раскладывает их на сцене или раздает актерам.

Что такое мизансцена?

Мизансценой (от франц. mice en scene — размещение на сцене) называется расположение актеров в тот или иной момент спектакля. До начала XIX века на сцене обычно распоряжался премьер — артист, который исполнял главную роль. Он расставлял актеров так, чтобы на первом плане оказывались исполнители главных ролей.

Однако некоторые писатели специально оговаривали расположение героев на сцене во время действия своих пьес. Так поступали, в частности, Грибоедов в «Горе от ума» и Гоголь в «Ревизоре», подробно описывая расположение актеров, необходимое для наибольшей выразительности. Например, немая сцена, которой завершается «Ревизор».

С начала XX века роль мизансцены в театральной постановке резко возрастает. Она становится тем языком, с помощью которого режиссер воплощает свою концепцию пьесы. Расположение действующих лиц на сцене должно согласовываться с декорациями, в которых развивается действие, а также и с игрой участвующих в ней актеров.

Особое значение приобретает работа со светом. Удачно поставленный свет не только производит большой художественный эффект, но и помогает актерам глубже раскрыть характер своих героев. Вот почему в постановке каждой мизансцены наряду с режиссером принимает участие и художник, который следит за тем, чтобы вся последовательность мизансцен, проходящих перед зрителем во время действия, объединялась в единый образ.

Что такое амплуа?

Во второй половине XV века в европейском театре появляется специализация актеров по определенному типу персонажей. Она получает название амплуа (в переводе с французского — применение).

Самые древние амплуа — трагик и комик. Они возникли из основных масок античного театра. В средневековом театре их количество возрастает: появляются персонажи, олицетворяющие Разум, Добро, Зависть, а также типы богов, дураков, бесов. С начала XVII века актерские амплуа приобретают черты личности короля, красавицы, героя, злодея. В театре середины XVIII века количество амплуа составляет полтора-два десятка.

В это же время подобная система появляется и в России. По указу Екатерины II каждой театральной труппе полагалось иметь определенное число актеров на каждое амплуа: два героя, комик-простак, благородный отец, два щеголя, героиня, комическая старуха и две служанки.

Вначале их использование способствовало тому, что каждый из актеров глубоко осваивал приемы изображения своего героя. Но по мере развития драматургии персонажам становится тесно в рамках заданных амплуа. Вот почему такие актеры, как М. С. Щепкин, А. П. Ленский, М. Г. Савина, начинают играть самых разных персонажей, ломая рамки традиционных амплуа.

Однако в двадцатые годы XX века, когда развиваются авангардные формы театрального искусства, в некоторых театрах наблюдается возвращение актеров, играющих одно амплуа. Иногда этот прием реализовывался в виде отдельных постановок, например в знаменитых миниатюрах Райкина.

Что значит слово «антракт»?

В переводе с французского это слово означает перерыв между действиями в спектакле и между отделениями концерта. В это время можно выйти из зала, съесть мороженое, погулять, обменяться впечатлениями. Подобное значение слова «антракт» знают, конечно, все. Но существуют еще и так называемые «музыкальные» антракты.

Представьте себе, что вы находитесь в театре, где слушаете оперу Бизе «Кармен». Каждое действие этого произведения предваряется музыкальным антрактом. Антракт перед третьим действием рисует покой дремлющих гор. Поднимается занавес, и нам открывается горный пейзаж, чей образ мы только что ощущали в музыке. Антракт к четвертому действию считается самым знаменитым. Удивительная по красоте, жизнерадостная, насыщенная энергичными испанскими ритмами музыка будто окунает нас в атмосферу праздника боя быков, столь любимого в Испании, на фоне которого и происходит трагическая развязка этой оперы.

Римский-Корсаков сочинил симфонический антракт «Сеча при Керженце». Перенесемся на представление его оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Идет первая картина третьего акта. На сцене — площадь в Великом Китеже. Собравшийся народ узнает страшную весть: на город надвигается татарское войско. Княжич Всеволод собирает дружину, чтобы выступить навстречу врагам.

Занавес опускается. Однако оркестр не умолкает. Он рассказывает о том, что произошло дальше. Мы внимаем музыке и что же слышим?

Насторожены и в то же время зловещи звуки оркестра. Едва уловимо, словно издалека, возникает ритм скачки. Это мчатся татары, все сметая на своем пути. Вот они все ближе, все громче звучит их дикая, зловещая тема… Однако вскоре все меняется: мы слышим простую раздольную мелодию-песню русской дружины. И грянул бой. Все смешалось в музыке: слышны сразу и русская песня, и татарская мелодия, старающаяся подчинить себе первую, и ритм скачки. Русская дружина столкнулась с татарским войском, и закипела смертельная схватка…

Отчаянно бились русские, но татар было больше. Вся дружина осталась на поле боя, все воины до единого пали смертью храбрых, не желая быть плененными. Умолкла раздольная русская песня, мы слышим лишь отдельные обрывки татарской темы — «победительницы».

И вот снова открывается занавес. На сцене татарский стан. Эту картину третьего акта связал с предшествующей антракт, который называется «Сеча при Керженце».

Как зарождалось кино?

Кино берет свое начало от «движущихся картинок». Но для того, чтобы заставить картинки двигаться, понадобилось немало лет, и произошло это благодаря усилиям множества людей.

В 1800-е года были поставлены первые опыты по получению снимков, создающих иллюзию движения. Например, устанавливалось несколько камер, чтобы сделать серию снимков бегущей лошади.

В конце 1880-х годов была изобретена катушечная пленка. Затем придумали камеры, которые фотографировали серию отдельных, последовательных эпизодов движения. Это были кадры фильма, которые потом прокручивались с такой же скоростью, с какой снимались. При этом на экране воспроизводилось движущееся изображение. Это и были «движущиеся картинки».

Они стали очень популярными. Сначала это были простенькие сцены из окружающей действительности: морской прибой, бегущая лошадь, качающиеся на качелях дети, прибывающий на станцию поезд.

Первый публичный показ кинофильма состоялся 28 декабря 1895 года на бульваре Капуцинов. Братья Луи и Огюст Люмьер показали первым зрителям несколько коротких документальных роликов «Прибытие поезда», «Выход рабочих с фабрики» и др.

Первый сюжетный фильм был создан в лаборатории Томаса Эдисона в 1903 году. Это было «Ограбление Великого Поезда». Фильм стал сенсацией. Его показывали в специально затемненных палатках.

Первые стационарные кинотеатры в Соединенных Штатах появились в 1905 году в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Владельцы называли их синематографами. Вскоре они были открыты по всей стране, и все стали ходить в кино.

Большинство первых фильмов производились в Нью-Йорке и Нью-Джерси. И только в 1913 году фильмы начали выпускаться в Голливуде.

Какая бывает кинопленка?

В настоящее время применяется пять типов кинопленки, шириной 8; 9,5; 16; 35 и 70 мм. Пленки 70 и 35 мм используются при профессиональной киносъемке особыми кинокамерами. Часто при этом применяются специальные объективы, снижающие поперечный размер кадра. Они называются анаморфическими.

При показе также используется специальная оптика, и на экране ширина изображения восстанавливается. Получается широкоэкранное кино. При съемке на 70 мм пленку получается широкоформатное кино.

Пленка шириной 16 мм используется для документальных, телевизионных и любительских съемок. Разработан и специальный формат — супер 16, который позволяет снимать широкоэкранные фильмы с последующим переводом на 35 мм пленку.

Восьмимиллиметровая пленка также бывает двух типов — «стандарт» и «супер». При использовании системы «стандарт» в камеру заряжается специальная пленка шириной 16 мм. После того как 8 мм полоса вдоль всей пленки будет снята, катушку переворачивают и снимают на другую половину пленки.

Пленка «супер 8» отличается от нее только тем, что имеет большую площадь кадра и лучше защищена от засветки.

Любительские фильмы обычно снимаются на цветную обратимую пленку. Более высокочувствительные пленки используются для съемок при искусственном освещении, например, дома.

Профессиональные съемки обычно проводятся на негативную пленку — цветную или черно-белую. После проявления и просушки с нее печатают позитив на специальных машинах. При этом можно исправить цветопередачу и усилить яркость отдельных кадров.

Как дублируют фильмы?

Каждый иностранный фильм переводится на язык той страны, в которой его показывают. Есть несколько путей озвучивания фильмов. Самый простой из них — снабжение фильма субтитрами, короткими подписями с репликами героев. Но зритель все-таки предпочитает живые голоса, звучащие на его родном языке.

Дублирование можно разделить на два основных вида. Первый предполагает простое наложение голоса на уже имеющееся звуковое и музыкальное сопровождение. Он называется на профессиональном жаргоне «читкой». Тогда при просмотре фильма мы можем слышать иностранный язык, на котором актеры говорили в оригинале. Второй — более сложный: оригинальный звук «отрезается» и вместо него создается новый звукоряд.

Работа по дублированию начинается с перевода. После того как подготовлен лексически точный равнозначный текст, переходят ко второму этапу — так называемой укладке. Дело в том, что в разных языках на звучание одной и той же фразы требуется разное количество времени. Например, английское слово «please» «длится» на экране столько же, сколько словосочетание «прошу вас». Если же актер произнесет соответствующее английскому значению слово «пожалуйста», то затратит слишком много времени и остальные слова будут опаздывать за оригиналом.

Поэтому специальный переводчик и подбирает необходимые аналоги, чтобы время их звучания совпадало с реалиями кадра. Кроме того, необходимо добиться и максимального сходства в артикуляции, что особенно важно при крупных планах.

Как же это происходит? Обычно фильм разрезают на небольшие куски — так называемые кольца. Каждое из них озвучивается отдельно, а затем снова склеивается в целую картину.

На этой стадии к работе подключается режиссер. Он следит за тем, чтобы реплики точно соответствовали и смыслу фразы, и поведению актера. Поэтому вначале они проговариваются автором синхронного перевода, который должен добиться соответствия между произносимой им фразой и артикуляцией актера на экране. Лишь после этого фильм озвучивает профессиональный актер — дублер. Он и вносит в картину «живые чувства».

Причем подбираются актеры с похожими голосами. Часто

бывает так, что у известного актера появляется своеобразный «звуковой двойник», говорящий на другом языке. Например, Луи де Фюнеса обычно озвучивал актер В. Кенигсон, а Бурвиля — Р. Плятт. Не всегда можно найти актера, говорящего голосом Ричарда Гира или Дастина Хоффмана. Киноманы, например, с трудом переживают смену дубляжа в кинокартине «Фантомас», где дублерами выступали известнейшие актеры московских театров — В. Кенигсон, В. Дружников.

После окончания укладки начинается запись нового текста. Обычно при ней присутствует несколько актеров, звукооператор и режиссер. Один произносит реплики, появляющиеся под картинкой, второй регулирует процесс производства, третий следит за качеством записи.

Такое дублирование представляет собой долгий и сложный процесс. Поэтому в современных условиях его ускоряют тем, что актеры просто начитывают текст, не заботясь о совпадении артикуляции, т. е. просто переозвучивают.

Как и в предыдущем случае, весь фильм делится на эдиты, небольшие кусочки. В них входят все реплики героя и издаваемые им звуки — покашливание, смех или плач. Дублер должен передать не только их, но и манеру дышать или даже молчать.

Звуковые дорожки заполняются голосами постепенно. Иногда обстоятельства складываются так, что дублеры записывают свои роли поочередно. Обычно первой «изготавливается» роль главного героя, за ней создаются все остальные. Как всегда, первому приходится труднее, чем остальным, он вынужден работать как бы в «безвоздушном пространстве», остальные дублеры лишь подстраиваются под него.

Искусством дублирования владеют далеко не все актеры, потому что оно требует изменения собственной манеры игры, подстраивания под чужую индивидуальность. А для этого нужно обладать особым даром — даром лицедейства. Иногда дублирование приводит к потере своего актерского «я».

Бывает и так, что роли, сыгранные в кино, получаются менее интересными, чем дубляжированные. Так, долгое время А. Белявский был известен прежде всего как дублирующий актер. И только ряд крупных работ, в частности созданный им образ Фокса в картине «Место встречи изменить нельзя», разрушили это представление.

Кто такой художник кино?

На начальном этапе истории кинематографа роль художника сводилась к тому, чтобы нарисовать задник — декорацию, на фоне которой снимали актеров. Постепенно на смену плоскому заднику пришли сложные объемные декорации.

В современном кино, где сочетаются декорации и натура, роль художника очень велика. Он должен создать тот неповторимый мир, который затем оживет в кадре. Делается это следующим образом.

Сначала художник создает серию эскизов. Это рисунки кадров будущего фильма. На их основе выбираются места натурных съемок и строятся декорации.

Декорации в кино гораздо сложнее театральных. Дело в том, что театральный зритель видит сцену с одной точки и с большого расстояния, а в кино ее снимают с разных сторон, да еще и крупным планом.

Вот и приходится создавать не часть комнаты, а самый настоящий дом, в котором расставлена мебель, горит свет и даже работает холодильник.

Наиболее сложна работа художника в исторических картинах. Например, для съемок фильма «Гамлет» на берегу Финского залива был выстроен специальный средневековый замок. Правда, материалом для него послужил не камень, а доски, покрытые специальным цементом. Чтобы создать такую декорацию, художник кино должен очень хорошо знать архитектуру и культуру различных эпох, которые ему приходится отображать в картинах.

Иногда бывает и так, что действие картины происходит на далекой планете, в жерле вулкана или на морском дне. Что делает художник в этом случае? Ведь нельзя же устроить в павильоне действующий вулкан? Для воссоздания подобных объектов используется сложная техника комбинированных съемок.

Что такое комбинированные съемки?

Ты, конечно, видел, как в кино актер свободно парит в воздухе, падает с высокого здания, взрывается в горящей автомашине. Для того чтобы все эти «чудеса» выглядели на экране естественно, кинематографистам приходится применять так называемые «комбинированные съемки».

Простейшим видом комбинированной съемки является так называемый стоп-кадр. Его применяют, чтобы снять неожиданное исчезновение или появление актера в кадре. При этом камеру ненадолго выключают, и актер выходит из кадра или, наоборот, входит туда. Затем камеру снова включают, и съемка продолжается.

Очень выразителен прием так называемого «перспективного совмещения». Поставив двух актеров на разном расстоянии от камеры, можно добиться того, что один из них будет «гулять» по ладони другого. Этот прием часто применяется в фильмах-сказках.

Часто применяется, особенно в научно-фантастических фильмах, прием рир-проекции. Он заключается в том, что актера снимают на фоне специального экрана, на который во время съемки проецируют заранее снятый движущийся фон. Таким способом можно заставить актера гулять по жерлу вулкана или по морскому дну.

Совершенно ошибочным является мнение о том, что комбинированные съемки применяются только в фантастических или приключенческих картинах. С помощью специальных видов съемки можно заставить актера двигаться так, как надо режиссеру, или избавить от участия в трудном для постановки эпизоде. Например, применение специальных наклеек на стекло, изображающих дырки от пуль, позволяет имитировать перестрелку.

Что такое крупный план?

Пожалуй, каждый обращал внимание на то, как преподносится изображение в кино: то как бы «наезжает», демонстрируя все происходящее крупным планом, то ведет съемку издалека. Эти приемы стали обязательными для работы оператора.

Любой фильм состоит из множества сцен — коротких и длинных. Их придумывают сценаристы, а воплощают режиссеры. А вот задача оператора — добиться наилучшего изображения разыгрываемых событий. Для этого он пользуется разными планами: то показывает декорацию общим планом, то приближает киноаппарат к лицу актера максимально близко. Это и есть крупный план. С его помощью мы видим слезы в глазах героя, малейшие переживания — в общем, все то, что отражается на лице. Существует еще один профессиональный термин — это так называемый американский план, когда главный герой показывается во весь рост. Наконец, оператор использует также панорамную съемку и съемку движущейся камерой.

Что такое киносъемка движущейся камерой?

Иной раз, при просмотре кинофильма, появляется впечатление, будто движешься навстречу герою картины или обходишь вокруг него. Подобный эффект создается за счет специального операторского приема, который называется съемкой движущейся камерой, или наездом.

Для того, чтобы оживить видеоряд фильма, оператор пользуется самыми разнообразными приемами. Он то снимает неподвижной камерой, устанавливая ее в разных точках, то дает крупный план, то идет навстречу герою, то есть перемещает киноаппарат. Вообще же оператор и режиссер проявляют порой чудеса изобретательности. Камера может быть зафиксирована на движущейся по рельсам тележке, подвешена на стреле крана, установлена на движущейся ленте эскалатора, на вертолете, канатной дороге, вмонтирована в солдатскую каску.

Кто такой каскадер?

Снимающийся в фильме актер не всегда способен выполнить те или иные трюки, особенно если они требуют специальной акробатической подготовки. В этих сценах вместо актера играет каскадер.

Лишь немногие киноактеры соглашаются сниматься в опасных сценах без дублера. Ведь история кино знает массу несчастных случаев, произошедших на съемочной площадке. И тогда на помощь приходит каскадер. У него примерно такая же фигура, как у актера. Он одет соответствующим образом. А если потребуется, его даже загримируют. Каскадер сражается на дуэли, прыгает с поезда, ныряет с моста, попадает в иные опасные ситуации. Случается, что каскадеры получают травмы. Такая уж у них профессия.

Что такое экранизация?

Экранизацией называют кинокартину, созданную на основе произведения другого вида искусства — литературы, драматургии, оперы или балета. Но чаще всего это понятие относят именно к литературному произведению, переложенному на язык кино. Уже в 1902 году появляются киноверсии «Робинзона Крузо» Д. Дефо и «Гулливера» Дж. Свифта.

История экранизаций в русском кино начинается в 1910-е годы, когда была создана «Русская золотая серия» — ряд картин по произведениям А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского. Н. А. Некрасова и других писателей. Наиболее удачными среди них считаются фильмы «Пиковая дама» (1916) и «Отец Сергий» (1918), поставленные известным режиссером Я. Протазановым.

Задача воплощения на экране большого литературного произведения очень сложна и ответственна. Вот почему так часты постановки «по мотивам», предлагающие вольные пересказы известных всем сюжетов.

Главное качество хорошей экранизации — уважение к литературному первоисточнику, максимально точная передача его идеи, стиля и образов. Этими качествами отличаются лучшие отечественные и зарубежные экранизации — фильмы «Гамлет» (Г. М. Козинцев, 1964) и «Преступление и наказание» (Л. Кулиджанов, 1970), «Отверженные» (Ж. Ле Шануа, 1958) и серия картин, поставленных Л. Оливье по произведениям Шекспира.

Что такое мультипликация?

Первые рисунки, двигавшиеся перед глазами зрителя, были созданы бельгийским физиком Ж. Плато еще в 1832 году. Созданный им прибор — фенакистископ, главной частью которого был картонный диск с множеством рисунков, — позволял увидеть фазы движения человеческого тела.

Спустя сорок пять лет, в 1877 году, художник Э. Рейно использовал его для создания праксиноскопа — прибора, проецирующего движущееся изображение на экран. Его «оптический театр», работавший в парижском музее Гревен, пользовался успехом у зрителей, но так и остался лишь развлечением.

Лишь в 1905 году, через десять лет после изобретения кино, американцы С. Блэктон и У. Маккей впервые сняли на кинопленку рисунки и создали прообраз мультипликационного кино. В чем же заключается секрет «оживания рисунков»?

Он основан на свойстве человеческого глаза удерживать на сетчатке любое изображение в течение одной двадцатой доли секунды. Это явление называется инерцией зрительных впечатлений. Так как в проекторе за секунду пробегает 24 кадра, то для глаза все они сливаются в одно движущееся изображение. Именно благодаря этому возможно снимать фильмы и мультфильмы.

Для «оживления» картинки нужно сделать множество рисунков одного и того же объекта, на каждом из которых он изображается чуть-чуть по-другому. Вот почему этот вид кинематографа получил название «мультипликация». В переводе с латинского это слово означает «умножение», а первые художники как раз тем и занимались, что размножали сделанные заранее рисунки.

Позднее, когда появились не только рисованные, но и кукольные мультфильмы, для них придумали другое название — «анимация». Оно происходит от латинского слова «анима» — душа и означает «одушевление». Но многим более близко старое и привычное понятие мультипликации.

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Что называют декоративно-прикладным искусством?

Это та область искусства, которая связана с оформлением бытовых предметов, окружающих человека: мебели, тканей, оружия, посуды, то есть тех изделий, которые не являются сами по себе предметами искусства.

Произведения декоративно-прикладного искусства часто окружают человека в его повседневной жизни. Их эстетическое воздействие зависит не только от красоты, но и от того, насколько успешно они могут быть использованы в практических целях по своему прямому назначению.

Основной художественный прием декоративно-прикладного искусства — орнамент, а также элементы внешнего оформления предмета, например, детали мебели в виде разнообразных узоров или фигурок зверей.

Начиная с XVIII века, в особую отрасль декоративного искусства выделяется изготовление предметов, которые служат только представительским целям. Это, например, разнообразные ритуальные предметы (чаши, парадное оружие), внутренняя отделка парадных помещений, художественное шитье, ювелирные украшения. Именно в создании таких предметов декоративное искусство достигло наибольшего расцвета.

В конце XIX-начале XX века декоративное искусство становится одной из составных частей искусства дизайна, представители которого стремятся украсить быт человека.

Что такое керамика?

В музеях вы, конечно, видели различные вазы, сосуды, чашки и блюда, сделанные гончарами. Предметы гончарного производства делаются из специальной глины, пока она мягкая, а затем обжигаются в печах, чтобы затвердели. Искусство делать такие вещи называется керамикой.

Слово «керамика» иногда употребляют не только по отношению к изделиям из одной глины, но и к изделиям, покрытым эмалями (специальной глазурью) и стеклом. Но в любом случае для изготовления этой продукции используются методы обжига и природные материалы: глина, песок и измельченные горные породы.

Керамика — это одно из самых древних искусств на земле, поскольку глина встречается практически повсеместно. Были обнаружены черепки, сделанные еще в доисторические времена. Хорошо обожженное глиняное изделие очень долговечно. Оно может разбиться, но никогда не гниет и не ржавеет.

Замечательными гончарами были древние китайцы. Они изобрели способ производства очень прочной полупрозрачной керамики, известной как фарфор. В английском языке этот материал называется «china», по названию страны, где его начали впервые производить.

Существует шесть основных типов глины, используемой для производства керамики. Первый — обычная глина, которая не пригодна для тонкой работы. То, что из нее получается, называется глиняной или керамической посудой. Самая чистая глина — это каолин, или китайская глина. Ее используют для изготовления китайского фарфора. При обжиге она приобретает чистейший белый цвет.

В давние времена, когда еще не было холодильников, глиняные кувшины использовались для хранения холодной воды. Вода в них оставалась холодной, потому что этот тип керамики является грубым материалом и позволяет жидкости просачиваться в его тонкие поры. Просачиваясь наружу, жидкость начинает испаряться, и это постоянное испарение влаги с поверхности сосуда помогает кувшину и его содержимому оставаться холодным.

В наше время глиняную посуду покрывают специальным блестящим составом, чтобы предотвратить это испарение, и такая посуда обычно называется не глиняной, а керамической.

Умели ли первобытные люди делать керамику?

Первая керамика появилась 4000 лет до н. э. в Китае и странах Средиземноморья. Гончарное искусство состоит в удачном выборе и замесе глины, затем придании ей красивой формы, просушке отформованного изделия, его обжиге, раскраске и покрытии глазурью.

Гончаром был уже первобытный человек: он умел делать неплохую глиняную посуду. А вот античные сосуды имели, кроме того, декоративное назначение. Оставаясь предметами быта, они, тем не менее, украшали жизнь древних греков и римлян. Нас же восхищают даже осколки амфор, которые находят при раскопках. Сегодня керамика развивается как в традиционных формах, так и на промышленной основе. Сувенирная посуда, произведенная

гончарами-умельцами по старинной технологии, стоит очень дорого. Но зато она очень красива!

Как древнегреческие мастера изготавливали керамику с разноцветными росписями?

Греческие керамические сосуды предназначались для постоянного использования в быту. Они, как правило, искусно украшались росписью. На сосудах, которые еще называют вазами, изображались многофигурные композиции из жизни богов и героев, а также сцены из тогдашней жизни. Эти рисунки дают нам ценные сведения о том, как жили древние греки.

Самыми искусными гончарами в Греции были афинские мастера. Вначале они делали керамику, известную как чернофигурная: закрашенные черным лаком фигуры подчеркнуто выделялись на красноватом фоне глины.

Этот стиль был в моде примерно с 550 по 480 годы до н. э. Около 530 года афинские вазописцы изобрели технику краснофигурной росписи. На черном фоне покрытого лаком сосуда эффектно выделялись некрашеные цвета красноватой глины. Этот стиль быстро распространился и в конце концов вытеснил чернофигурный.

И чернофигурный, и краснофигурный сосуды изготавливались из глины, которая при обжиге приобретала красный цвет. Те места на вазе, которые должны быть черными, зарисовывали краской, изготовленной из глины, воды и древесной золы, имеющей черный цвет.

Для приготовления расписной керамики на черной поверхности сосуда вырезали рисунок, причем это место черным лаком не покрывалось. Для большего эффекта дополнительно использовались белая и темно-красная краски. После обжига в печи это место приобретало красный цвет на черном фоне. При этом в определенный момент обжига все отверстия в печи закрывали. Таким образом, прекращался доступ кислорода, и происходила химическая реакция, в результате которой весь горшок становился черным.

Затем температуру в печи понижали, и отверстия в ней открывали. Места, покрашенные черным, оставались черными, а остальная поверхность приобретала красный цвет.

Какие бывают керамические сосуды?

Древние греки создали множество типов керамических сосудов, в зависимости от их предназначения.

Наиболее крупными были амфоры, пелики и стамносы. Они предназначались для хранения различных веществ: муки, зерна или вина. Стеклянной посуды в то время еще не знали, поэтому для питья использовали более мелкие сосуды — ритоны, вылепленные в виде головы какого-либо животного, а также скифосы и канфары, напоминавшие рюмку с двумя ручками.

Для того чтобы извлечь вино из огромной амфоры, использовали специальные ковши — киафы или кувшины, ойнохойи. Любопытна конструкция псиктера — сосуда для охлаждения жидкости. Он представляет собой суженную в нижней части вазу, которую вставляли в другой сосуд, наполненный холодной водой со льдом. Налитое в псиктер вино могло оставаться холодным достаточно долго.

Изготавливали греки и более мелкие сосуды — арибаллы и алабастры. В них наливали душистые масла, использовавшиеся как косметические средства. Иногда их даже носили на шее как украшения. Все эти сосуды изготовлялись из глины, обжигались в печи и покрывались росписью или орнаментом. Расписанные известными художниками своего времени, они ценились очень дорого и использовались даже в качестве наград или подарков. Так, например, красивыми вазами награждались победители Олимпийских игр. Отсюда и возник обычай награждения победителя спортивных соревнований призом в виде кубка.

Какие бывают вазы?

Вазы — сосуды из обожженной глины — играли огромную роль в жизни древних греков. Первые такие сосуды были изготовлены еще в IX веке до н. э. Уже тогда они использовались для самых разных целей: и как бытовая посуда, и как украшение дома, и в различных ритуальных обрядах. Поэтому их форма и размеры сильно отличались.

Первоначально сосуды из глины изготовлялись вручную и имели сравнительно небольшой размер, удобный для того, чтобы держать сосуд в руках. На гончарном круге изготовляли и огромные стамносы, предназначенные для смешивания вина с водой, и небольшие алабастры для хранения благовоний. Практически все греческие вазы украшены орнаментом или росписью. На первые вазы наносили рельефы или геометрические рисунки, покрывавшие всю поверхность.

С конца VII века н. э. появляется чернофигурная роспись. При этой технике вазы вначале покрывали красным фоном, на который наносили изображение специальной черной краской. Иногда тонкие линии даже слегка процарапывали, после обжига обе краски сливались, и поверхность вазы становилась ровной и блестящей.

Позже подобная техника была усовершенствована: на красную поверхность лака укладывался черный лак, который соскребали при нанесении рисунка. После обжига получались так называемые краснофигурные вазы, поскольку изображения имели естественный цвет обожженной глины.

Самой распространенной и красивой является так называемая белофонная роспись. Изготовление такой вазы включало три стадии обжига, после которых сосуды украшала тончайшая черная роспись на белом фоне. С помощью этой техники чаще всего изготовляли ритуальные сосуды, например высокие и узкие лутрофоры, а также кратеры. Они использовались для совершения торжественных возлияний во время погребального и свадебного обрядов.

Из хозяйственных сосудов наиболее распространены и разнообразны по форме амфоры. В них хранили самые разные продукты: вино, масло, воду, зерно. Амфоры также щедро украшались орнаментом или росписью.

Изготовление ваз было одним из самых уважаемых видов ремесла. Поэтому мастера нередко подписывали свои изделия. Одним из известнейших был мастер Пана, работавший во второй половине V века в Афинах.

Вазы являются важнейшим источником для изучения повседневной жизни древних греков. На росписях можно увидеть, как они сражались, веселились, запрягали коней, переносили грузы, принимали пищу.

Что такое эмаль?

Эмалью принято называть искусство украшения различных изделий с помощью нанесения на них определенных стекловидных красителей. Первые образцы эмалей появились в глубокой древности, еще в Древнем Египте. Однако расцвет этого вида искусства относится к VIII–IX веку, когда византийские ювелиры создали шедевры, надолго ставшие образцами для всех европейских мастеров.

Они не только усовершенствовали технику эмали, но и обогатили гамму применяемых красителей. Помимо традиционных эмалей, когда красители размещались в специально сделанных в металле выемках, византийские ювелиры впервые стали применять метод напайки (прикрепления) тончайших золотых перегородок. Это позволило смягчить черты рисунка и передать самые мелкие детали.

При обжиге красители не соединялись друг с другом, а образовывали своеобразную гамму переходов, оттененную тонкими золотыми нитями. Такой прием придавал изображению воздушность и создавал иллюзию прозрачности изделия.

Следует отметить, что для средневекового человека сияющее золото фона и тонких складок облачений обозначало пронизывающий изображение вечный свет, как называли в то время божественный дух. Именно поэтому перегородчатые эмали так часто применяли для отделки священных сосудов — потиров и дискосов, а также крестов, книжных переплетов и реликвариев (хранилищ святых предметов, считавшихся чудодейственными).

После захвата Константинополя крестоносцами в 1204 году огромная масса византийских ювелирных изделий попала в Европу. Вскоре они стали использоваться в качестве образцов итальянскими и немецкими мастерами. Эмалевыми вставками стали украшать парадные костюмы, оружие и даже конскую сбрую.

Одним из наиболее крупных образцов эмальерного искусства является образ архангела Михаила, выполненный венецианскими ювелирами в середине XIII века. В него вставлены эмали разного времени и происхождения, но все они образуют единую картину и до сих пор удивляют свежестью красок и строгостью линий.

Сколько лет мозаике?

Кусочки цветной керамики или цветные камни можно собрать в рисунок или узор и украсить ими стену, пол, потолок здания. Получится мозаика. Мозаичные панно крепятся цементом, они прочны и долговечны.

Керамическая плитка, используемая в мозаике, обычно имеет прямоугольную форму. Поэтому она с успехом применяется при создании геометрических цветных рисунков и узоров в декоративном и прикладном искусстве. Так, мозаика очень часто украшает фасады домов и их интерьеры. Этот вид живописи практически не подвержен влиянию времени. Сохранившиеся до наших дней мозаичные панно Помпеи, Древней Греции передают нам дух античной жизни и искусства. Увы, скульптура и мозаика — это все, что осталось с тех давних времен. Ни картины, ни гобелены, ни даже фрески античности не сохранились.

Как делают глазурь?

Стекло — химически стойкое вещество. Поэтому если металлическую поверхность покрыть слоем стекла, то она не будет ржаветь. Подобным образом обрабатывают и керамические сосуды, чтобы они не пропускали воду.

Закрепленное обжигом стеклообразное покрытие на керамике или фарфоре носит название глазури. Она не только защищает керамику, но и украшает изделия из нее. Это очень интересное декоративное покрытие. Глазурь может быть прозрачной и непрозрачной, окрашенной и бесцветной. Похожая декоративная техника, применяемая при обработке металлических поверхностей, называется эмалью. Технологически все выглядит следующим образом: на металлическое изделие наносится слой стеклянного порошка, который закрепляется обжигом в печи при температуре 800–1000 градусов Цельсия. Художественная эмаль используется для украшения различных предметов, исполнения живописных изображений, портретов. Во всем мире знамениты французские леможские эмали.

Что такое витраж?

В Средние века окна готических соборов, а иногда и домов знати украшались кусочками пропускающего свет цветного стекла, вставленного в цинковую или свинцовую оправу. Это витражи. Они могли иметь геометрический, орнаментальный рисунок, но чаще всего изображали сцены на религиозные сюжеты.

Этот вид декоративного искусства сочетает в себе высокую художественность и сложную технику. Ведь стекло (или другой прозрачный материал) сначала раскрашивают, затем обжигают и собирают zиз него рисунок витража, потом производят окончательную резку и соединение свинцовыми перемычками, а также заклепку швов. Во время обеих мировых войн старинные витражи снимали, чтобы они не могли пострадать при обстрелах и бомбардировках. Сегодня витражное искусство продолжает жить и успешно развиваться.

Что такое инкрустация?

Срез древесины различных пород различается по цвету и рисунку: ясень светло-желтый, красное дерево — красное, а у эбенового (черного) дерева текстура черная. Плоское изображение, собранное из кусочков разных пород дерева и нанесенное на деревянную поверхность, называется инкрустацией. Также к инкрустации относится и украшение металлом на металле.

Инкрустация напоминает мозаику. Мастер-краснодеревщик распиливает древесину, затем из кусочков собирает орнамент или рисунок и врезает его в деревянную поверхность. Для инкрустации обычно используют ценные древесные породы. Искусство мастера состоит в том, чтобы сложить узор или изображение без единой щели. Известный французский мастер художественной мебели XVII–XVIII веков Андре Шарль Буль использовал для создания сложных мозаичных инкрустаций на мебели перламутр, кость, медь. Его изделия — настоящие произведения декоративно-прикладного искусства.

Также инкрустации часто делают из драгоценных камней, золота или серебра.

Когда появилось искусство гобелена?

Интерьеры старинных замков украшались коврами-картинами. Шелковые или шерстяные, они могли быть вытканными на станке либо вышитыми вручную. Сюжеты для ковровых изображений выполнялись профессиональными художниками.

Искусство гобелена насчитывает века, но его расцвет пришелся на Средневековье. Один из самых известных ковров-картин того времени изображает завоевание Англии норманнами. Его высота всего 70 см, зато длина 70 метров! Сегодня этот экспонат украшает коллекцию музея в Байе.

В 1662 году в Париже была основана ковровая мануфактура, названная в дальнейшем по имени красильщиков Гобеленов. Как вы понимаете, отсюда и название прекрасных французских ковров. Их ткали вручную отдельными частями, воспроизводя рисунок или сюжет какого-нибудь великого живописца, а затем сшивали.

Что такое народный промысел?

Народным промыслом принято называть районы, где распространен определенный вид народного искусства. Народная культура всегда тесно связана с условиями конкретной местности. В тех населенных пунктах, где имеются выходы глины, развивалось гончарное искусство, а в районах, где растет лен, ткачество или прядение.

На территории России, как и в других европейских странах, известно великое множество различных народных промыслов. Обычно их истоки уходят в глубокую древность, поскольку традиции народных мастеров формируются постепенно и передаются от одного мастера к другому.

Первоначально династии народных мастеров формировались в пределах одного рода, передаваясь из поколения в поколение. Но постепенно какой-то один вид народного искусства становился преобладающим в пределах данного поселения или даже целого района. Например, в начале XIX века роспись по дереву не была известна за пределами Архангельской губернии, а в начале XX века основным центром этого промысла стал городок Городец, неподалеку от Нижнего Новгорода.

Даже один и тот же народный промысел приобретает в разных районах индивидуальные и неповторимые черты. Так, занятия гончарным искусством распространены на Украине почти повсеместно, однако керамические изделия, выполненные мастерами Закарпатья и Приднепровья, отличаются как по материалу, так и по мотивам росписи, по отделке и форме.